拟人篇

青岛鑫泰漫画/编著

化学工业出版社

漫画达人素描技法

- 动漫角色创作技法·现代篇
- 动漫角色创作技法·幻想篇
- 动漫角色创作技法·拟人篇
- 动漫创作技法·透视构图篇
- 动漫创作技法·光影篇
- 动漫创作技法·分镜头篇
- 动漫创作技法·色彩篇

ISBN 978-7-122-07714-1
9 787122 077141 >

定价：29.00元

销售分类建议：艺术/动漫

动漫创作技法

拟人篇

青岛鑫泰漫画/编著

化学工业出版社
·北京·

编写人员名单（排名不分先后）

矫 杰 郑雅丹 孙磊彦 付 萍 刘承智
刘天锁 由忠庆 何玉生 韩晓曦 周宏雷
邵 晨 罗 红 梁子君 李 涛 任志宏

图书在版编目（CIP）数据

动漫角色创作技法．拟人篇／青岛鑫泰漫画编著．—北京：化学工业出版社，2010.3
（漫画达人素描技法）
ISBN 978-7-122-07714-1

Ⅰ．动… Ⅱ．青… Ⅲ．动画：人物画－技法（美术） Ⅳ．J218.7

中国版本图书馆CIP数据核字（2010）第018085号

责任编辑：徐华颖　　装帧设计：青岛鑫泰漫画
责任校对：战河红

出版发行：化学工业出版社（北京市东城区青年湖南街13号 邮政编码100011）
印 装：北京画中画印刷有限公司
787mm×1092mm 1/16 印张 10 2010年5月北京第1版第1次印刷

购书咨询：010-64518888（传真：010-64519686）
售后服务：010-64518899
网 址：http://www.cip.com.cn
凡购买本书，如有缺损质量问题，本社销售中心负责调换。

定 价：29.00元

前言

在漫画作品中，我们经常看到这样的画面：兔子与鸭子叽叽呱呱地交谈，或是胡萝卜与白萝卜在激烈地争论谁更美，其言行举止与人类无异，看到这里我们常常忍俊不禁，这就是漫画中常见的拟人手法。

拟人，是漫画创作中最基础的一种表现手法，经过拟人化的形象，不仅能给我们带来欢乐与趣味，也拉近了我们与大自然界的距离。因为当它们拥有了人类的言行举止与情感思维之后，我们就会站在更平等的角度上去对待自然界的动植物们，学会用一颗善良的心去包容别人。

本书将拟人化的手法从分类形式到表现方法做了些抛砖引玉的阐释，希望以此激发读者朋友的丰富想象，从而创作出更多更好的漫画作品。

编著者

目　录

CONTENTS

CHAPTER 1

第一章 概 述

1P-8P

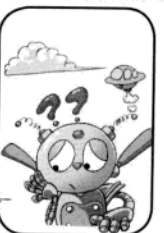
CHAPTER2

第二章 动物

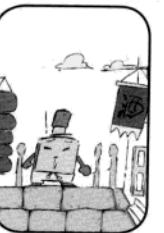
9P-90P

CHAPTER3

第三章 植物

91P-106P

CHAPTER4

第四章 机械

107P-118P

CHAPTER5

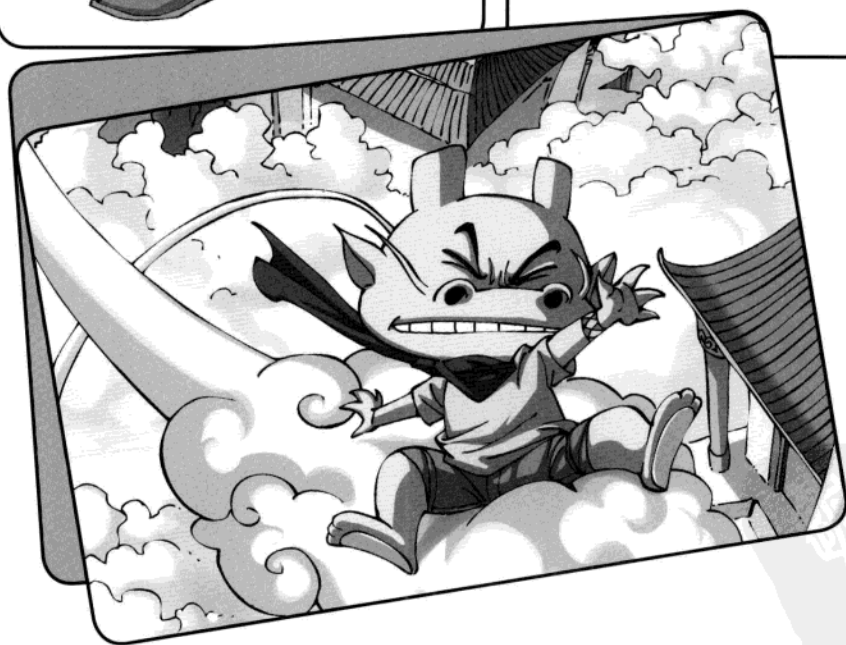
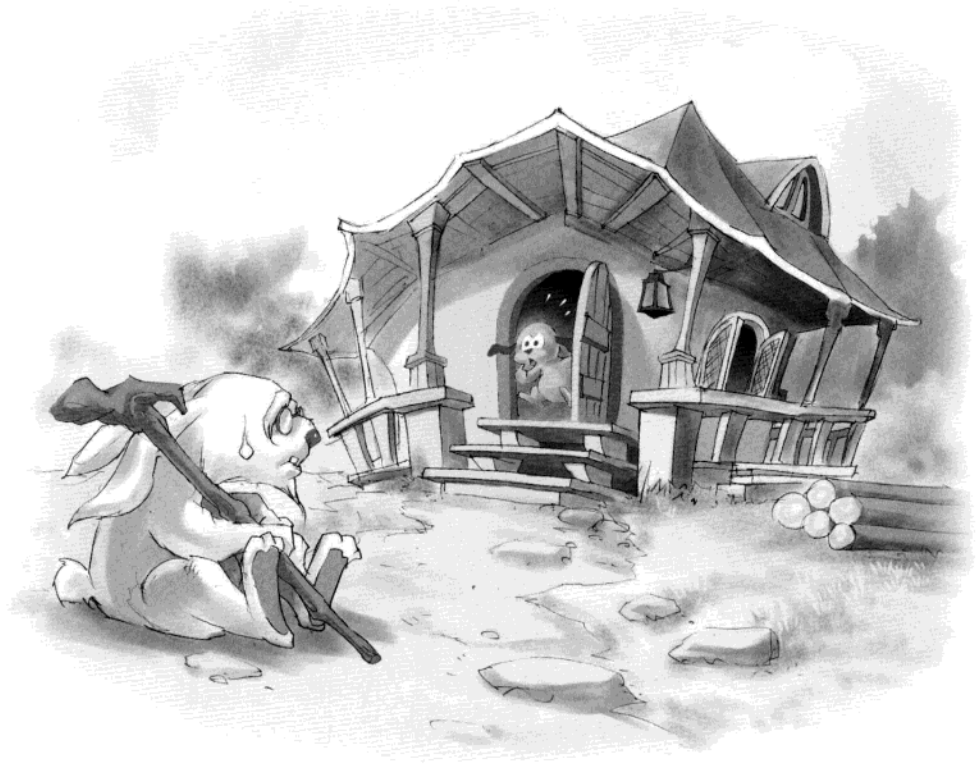
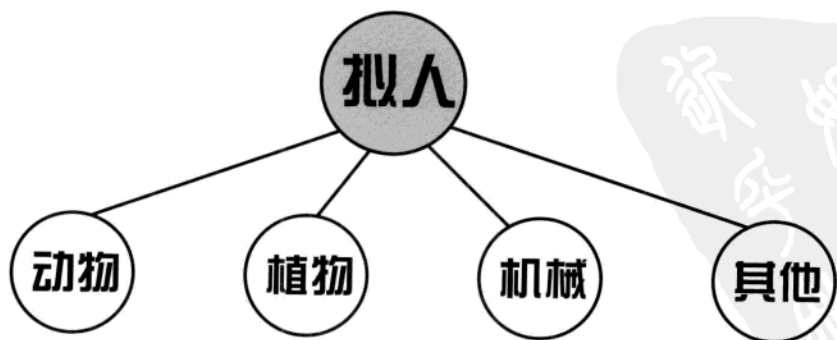
第五章 其他

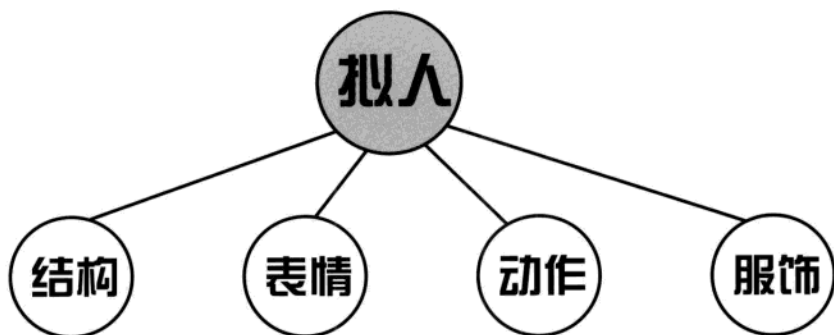
119P-154P

CHAPTER 1 第一章 概述

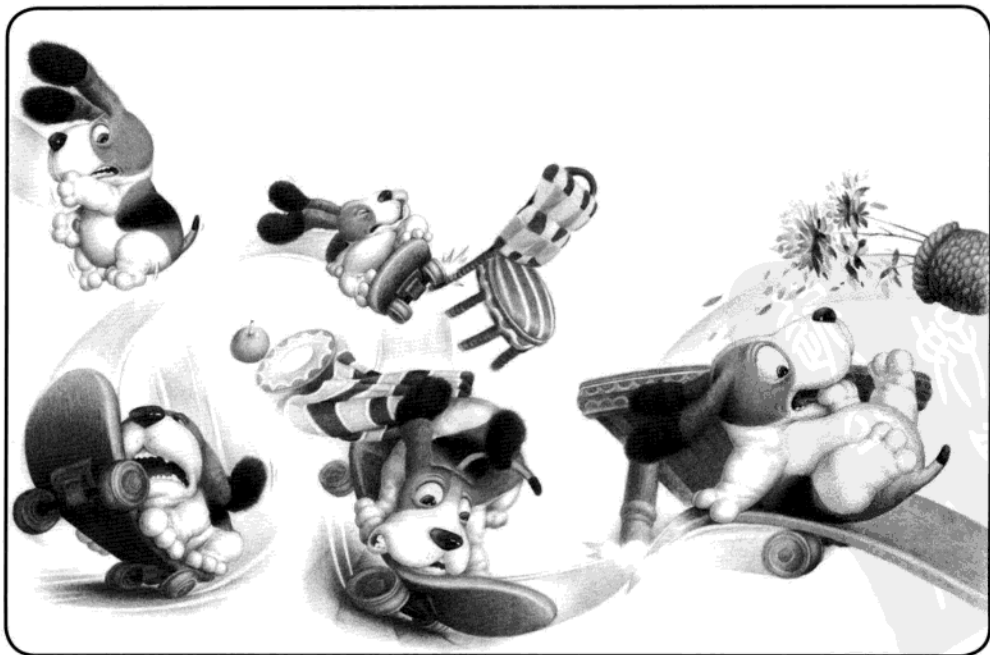
一、什么是拟人

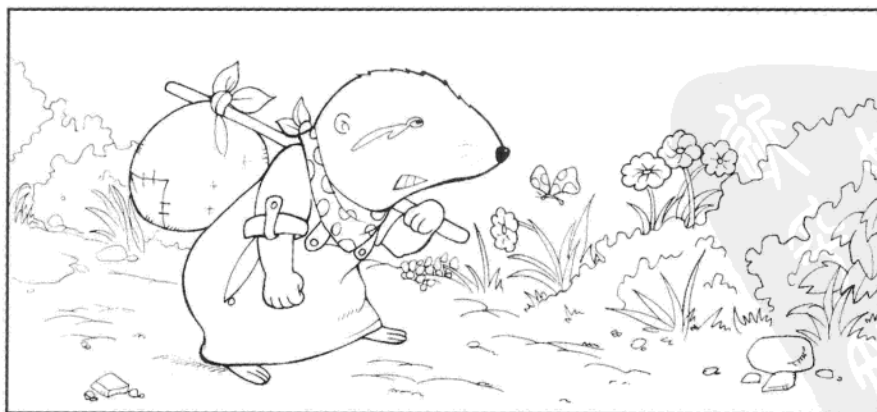
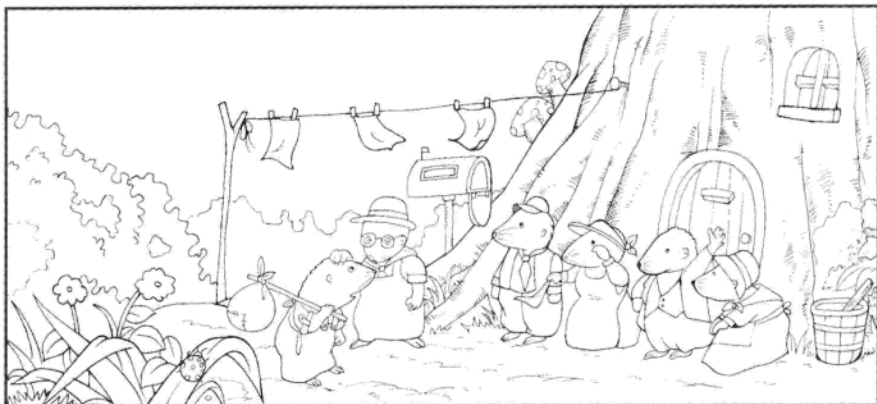
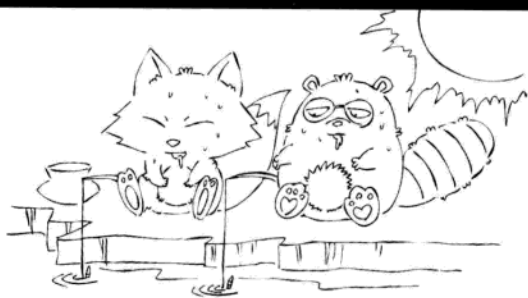
你也曾想创作一个生动可爱的拟人化角色吗？那么欢迎光临拟人角色诞生课堂。从现在开始，我们将共同探索一段拟人历程！

事实上，我们小的时候，老师就曾经教过我们拟人的概念。那个时候我们也许还没有注意到，其实拟人并不仅仅是一种修辞方式。往大了说，拟人是一种思维方式，让所有的事情变得具象化。往小了说，拟人是一种自我娱乐，只要你有足够的想象力，世间万物就都可以“活”起来，表演出它们各具特色的故事。

拟人这种手段，只要有想象力存在的地方，就有它的存在。无论我们打开电视，翻开书，打开IE浏览器，甚至向窗外望一眼，我们便会惊奇的发现，拟人的角色已经从各个方面包围了我们。

现在我们再来强化一下拟人的分类：

二、如何拟人

我们可以通过以下几个手段，来实现拟人化的运用。

看看，这就算是拟人的范例了。将人性与物性的完美结合！

我们从中可以隐约地看到，人和其他动物相同的地方在哪儿呢？答案就是：人有社会性，动物有组织性；人有个体差异性，动物也有（只是我们几乎分辨不出来）；人有思考性，动物有本能的反射动作。

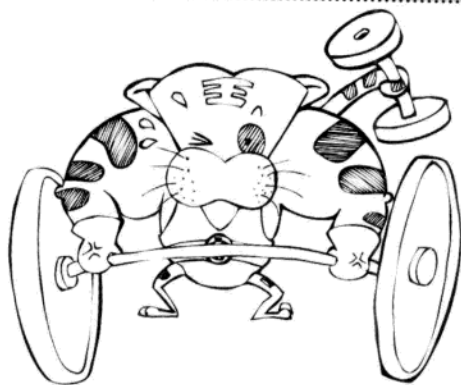
所以，我们可以将所有的动物看做是人的进化未完全版。

好了，现在，发挥你的想象力，让你心爱的“他”再进化一点点，会说话、会思考，最好加上点儿懒惰或者爱占小便宜……

对于做动漫行业的人们来说，拟人变成了一种以拟人化的动物，突出角色特点，避免其脸谱化的手段。举例来说：猫爱吃鱼，喜欢玩毛线球，爱到处磨爪子，和老鼠是死敌。那么用猫拟人的作品，这些特质基本上是不言自明的。套用网游的路数，这些都是“初始属性”，不用大费周折地去描述。

CHAPTER 2
第二章
动物
2046

一、快速入门

从这一章，我们开始进入实战阶段。首先，从动物拟人拉开帷幕吧！

之所以从动物开始，因为相对其他而言，动物和人具有更多的相似性——有五官，甚至有思想，所以只要在其原有基础上加以夸张、改造或者变形，就可以创造出一个个生动的拟人动物形象。

那么，芸芸众生有那么多的动物，真是有些让人无从下手呢！对，有了——十二生肖，我们的古人就知道将这十二种动物和人建立起紧密逻辑联系，我们也不妨从这里开始打造我们的动物明星。

老虎先生力气大，举起个杠铃不在话下。看尾巴都用上了。

细细长长的蛇，要当消防队员就省了水管子了。

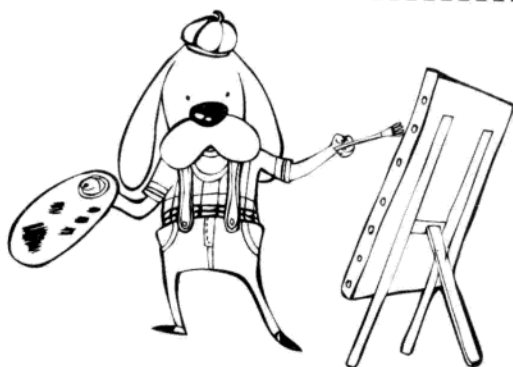
神龙也搞现代化，不在天上飞，偏偏开车在地上兜着，又何苦呢？

牛大叔从来都是勤勤恳恳，绝对的劳动模范。

小老鼠古灵精怪又贪吃，戴上礼帽打下领结，倒添了些绅士风度。

人都说动若脱兔，凭咱这小兔腿，绝对是个芭蕾高手呢！

闲人马大姨，创业很积极，卖报纸数第一！

小猴子当交警，手脚屁股一起用，还真行！

小狗子当画家，让我猜猜画的啥！

咩咩咩……

妈妈快点吧！宴会就要开始啦！

叽叽叽……

小鸡也会耍杂技，上场之前快练习！

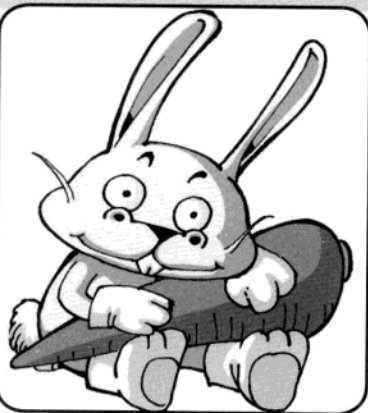
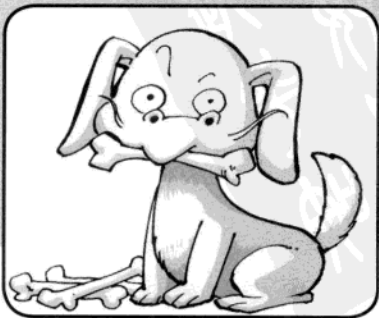
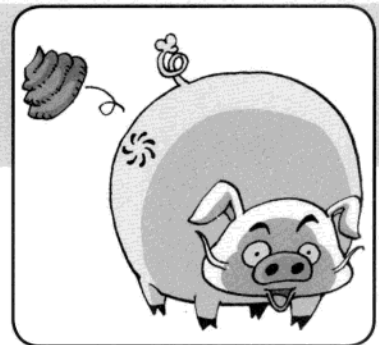
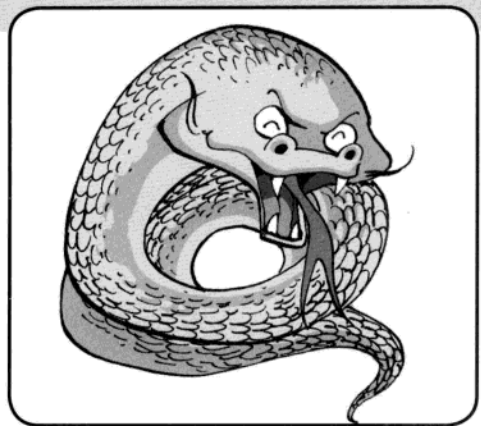
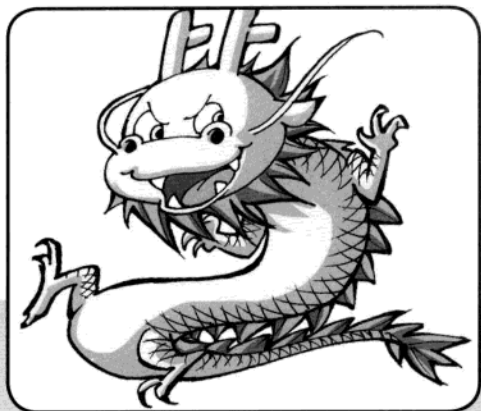
呵呵呵……

猪猪大厨真痛苦，香甜美味吃不到肚！

小动物们的精彩表演是不是让你捧腹呢？瞧，前脚他们刚露个小脸儿，转眼就被人COS了。

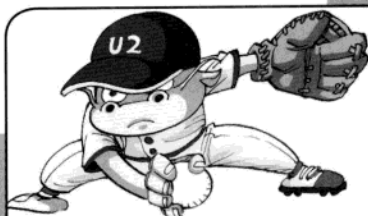
这次的主人公阿多，是一个天宫超生的小龙，图在人间当童星，超喜欢扮演各类角色。

按下来，让我们把舞台让给阿多吧！

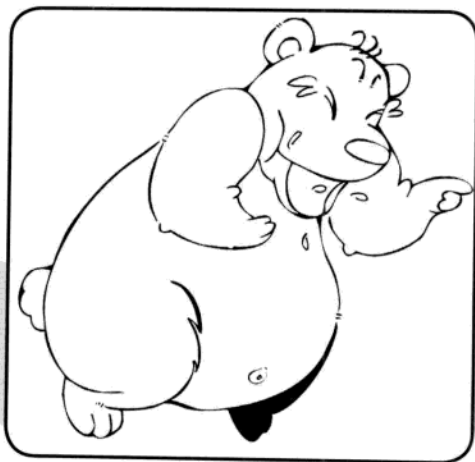
阿多之十二生肖

我变变变，看我的七十二变！明星气质不可挡啊！

阿多之“侠客行”

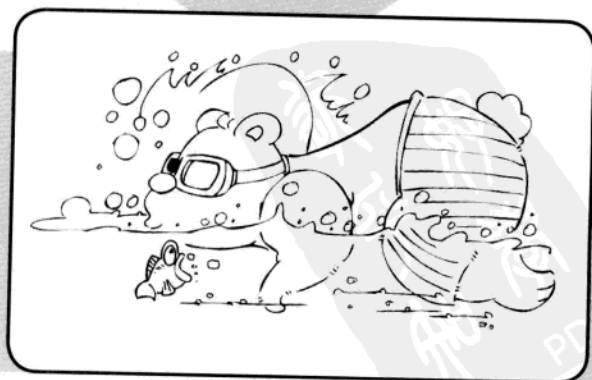
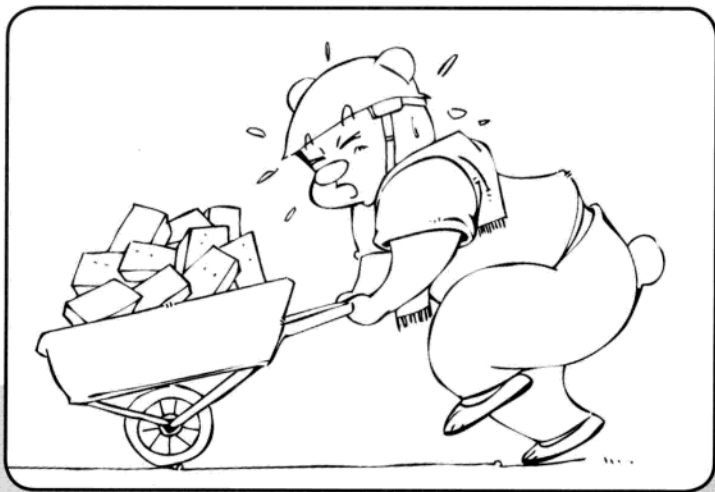
当大侠一直是我的梦想，可惜没有赞助商，只能向前辈们借了，有啥穿啥，穿啥像啥哈！

阿多之“大腕”

榜样的力量是无穷的！你有多敢想，我就有多么像！

通过上面的章节，可以让大家对动物的拟人化形成一个初步的直观认知。下面，我们将对动物拟人的要素进行分门别类的讲解，让你知道究竟该如何落笔。

二、动作

人与动物的基本区别就是直立行走和会使用工具。所以，让动物拟人的第一个办法就是让“它”站起来！

当你的主人公站起来之后，被解放了的双手就会增加更多的表演——举手、摆臂、捧腹、托腮……

只有你想不到的，没有它做不到的。

看看，我们的Mr.熊，越来让人眼花缭乱了，增加了装扮、场景，就增加了更多的情绪和故事。无论是搬砖的大汗淋漓，日光浴的惬意，或者游泳的紧张，都让我们的主人公更加鲜活起来。

这些动态的刻画则完全可以比照人的动作完成。只是，熊熊是个胖子，关节不必太明显，比例可以用Q版的三头身体呦！

三、表情

开篇我们就讲到，表情刻画是拟人的又一重大法宝。因为世界上恐怕只有人有这么丰富善变的表情，所以，按照人的喜怒哀乐表情习惯加在你的主人公上，一个成功的拟人形象就已经完成了七成。

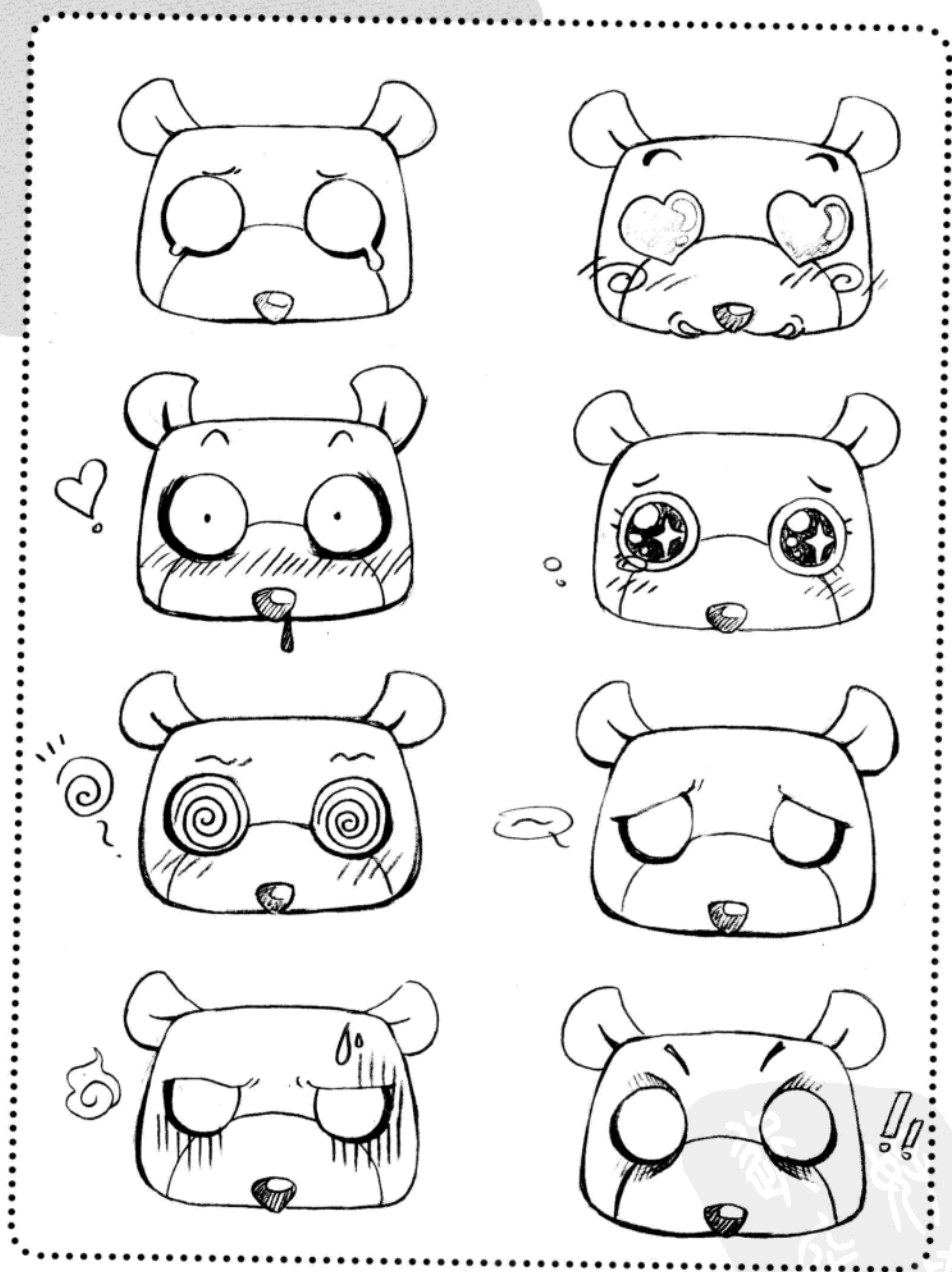
不爽

开心

倒霉

对于表情表现，五官中眼睛和嘴巴的表现是最为重点的，同时也是动物拟人的关键。

像牛、马一类的动物，眼睛和人类很接近，但有些动物眼睛却比较小，或没有眼皮，这都会影响表情的体现。可以结合漫画造型的特点，让眼睛会眨、会瞪、会哭、会笑……

接下来就是嘴巴，这点相对容易些，只要有嘴巴，就可以让它吃饭、说话或者吐舌头，其款式、功能都尽可以随心所欲。

让我们再来看看另外一组熊的造型。这里面，忽略了“嘴”的作用，完全通过眼睛和一些辅助的效果来实现情感的传递。所以，即便拟人，也并非要将人类的所有零件都用上，只要恰到好处就足矣。

在创作的时候，要学会一些特定表情符号的使用，例如害羞的脸蛋、汗滴、鼻涕泡、阴影线、闪烁的眼睛等。对于这些手法，已经成为一种约定俗成的动漫语言，可以让读者迅速形成亲切感。

四、服饰

初步形象设定确定后，便可以着手进一步细化你的角色造型。服饰和道具是必不可少的。一个人的衣着打扮不仅反映着他的年龄、身份、职业，更暗示着他的性格、喜好等。

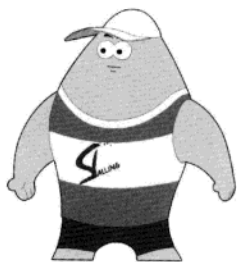
例如这一组可爱的Ms.熊，不同的身材、不同的服饰、发饰、道具，便给人以各不相同的感觉。这些都是对女性角色的塑造过程中可以加分的环节。

同样，在这里我们可以看到，不同的服饰和道具配上不同的表情和动作就可以得到表达各种情感和个性的形象了！真是千变万化呢！

人不是独立存在的个体，而是一种群居的社会性动物，所以，人总是有复杂的社会关系，什么叔叔阿姨，同学老师……当我们设定了一个拟人的角色，就可以顺序衍生出与之相关的很多个角色。然后根据每个角色的不同身份进行创作，使一个人的故事演变成丰富的家庭喜剧。

女同学

奶奶

姐姐

五、个性

简单说，个性就是一个人的整体精神面貌，即具有一定倾向性的心理特征的总和，是个人性格的各个方面，如智慧、气质、技能和德性等。

我们所塑造的角色应该有属于自己的鲜明个性。例如这只海星，人称海星博士，是个暴躁又爱说教的帆船教头，当然偶尔还要有点儿小幽默，这才是个可爱的男人。

从这一组造型中，我们已经感受到了这个海星的形象很男人。从装束到动态和语言，我们又可以清晰地了解到一个帆船教练生动的样子，这就基本实现了拟人化的创作要求。

涨潮了！出发！每隔
10秒一艘船！直线航行！
耶！

呃！

嗯？怎么回事？

体重太轻！没法参加芬兰级帆船的比赛啊！

有了！
有办法增重了！

哇，小奥，你是怎么一下子变这么壮的啊！

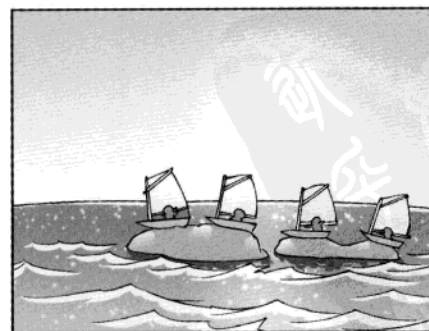
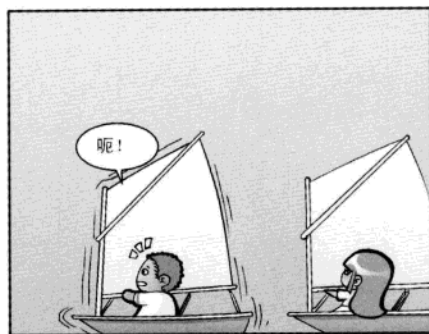
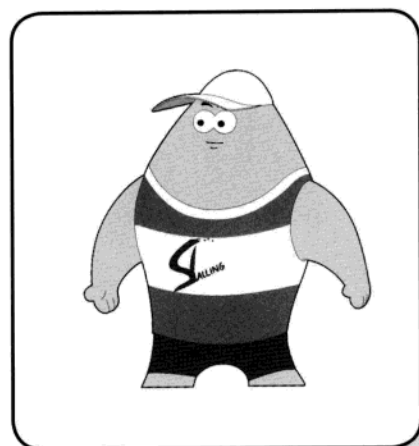
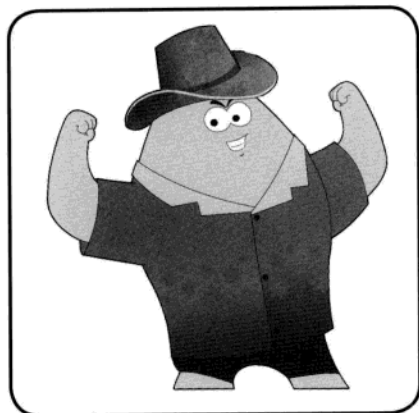
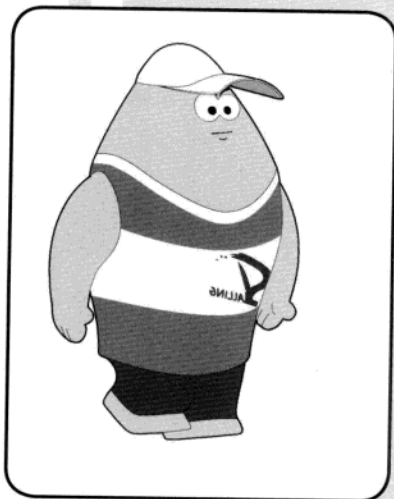
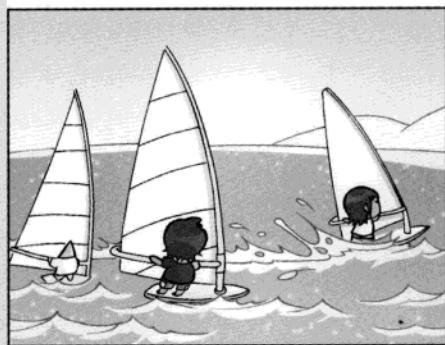
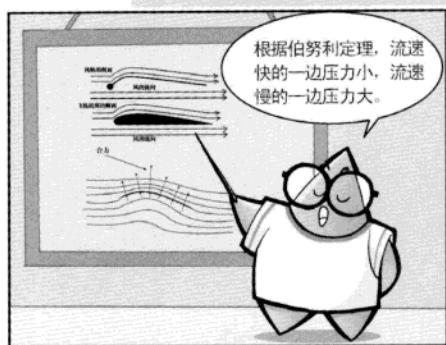
啊！我努力吸收增重的水分！不要走！不要走啊！

根据伯努利定理，流速快的一边压力小，流速慢的一边压力大。

小海！你有没有认真听！

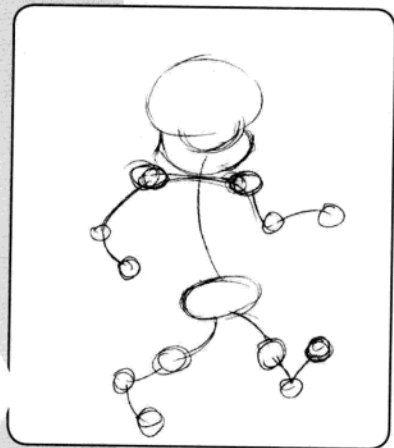
嗯！有啊有啊！
根据伯努利定理，没搁食料的一边食欲小，有食料的一边食欲大！

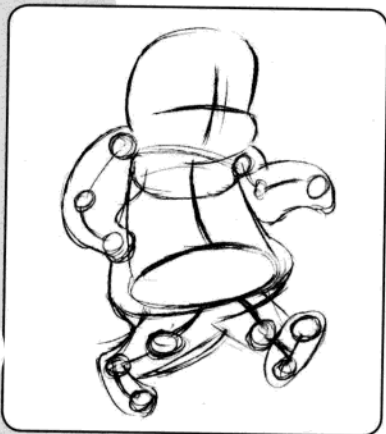
没有风啊！
啊！好累！

怎么没有风都会那么快！

六、试画练习

1.绘画步骤

有没有经常觉得一开始的时候无从下笔？那么就先从骨架开始。先找好熊熊的骨架结构，这样有利于我们去确定它的动作和身型。

1

非常好，已经将骨架组好了，现在要做的是描出轮廓。放心，现在是草稿阶段，可以尽情地随便设计轮廓，只要符合骨架结构。

2

从现在开始得收敛一些了，因为轮廓和骨架已经确定了下来，所以要开始添加它的表情和一些细节，让它开始看起来像熊熊。

3

4

OK，熊熊看起来已经粗具雏形了。不过，你不觉得它光着身子很别扭吗？来给它画点儿衣服吧！

5

画到这里，其实熊熊本身的第一个形象已经确定了。可是，为了让它的形象更鲜明一些，将它左手的动作改动了一下，并添加了些嘻哈套件。

6

添上背景，完成！

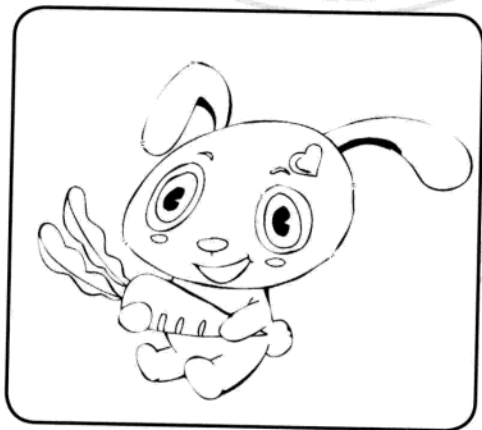
一只劲舞熊！哈哈，正是我们想要的感觉。至此，熊熊的形象就算初步具备了，怎么样，来试试吧！

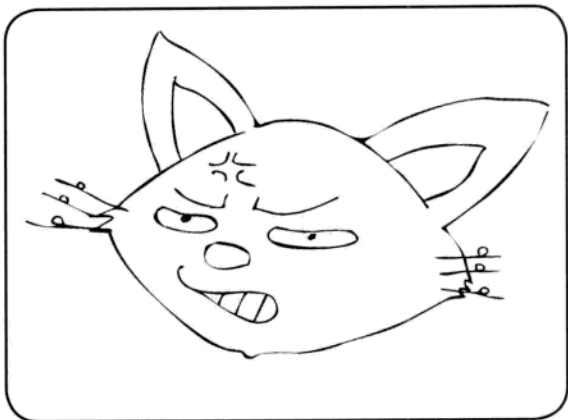
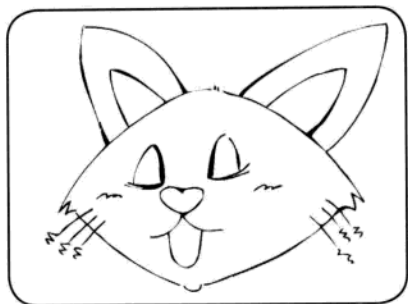
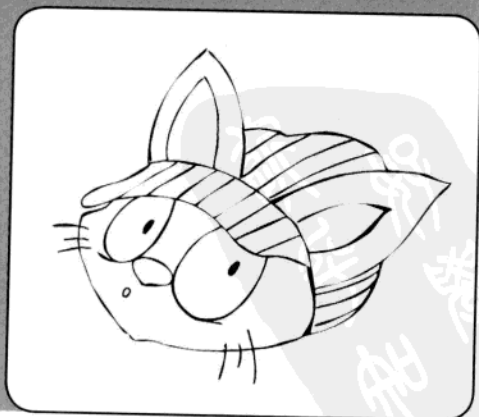
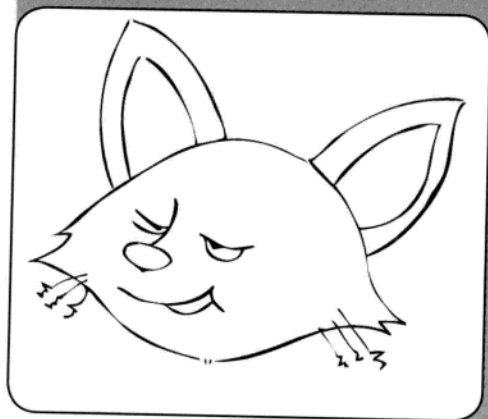
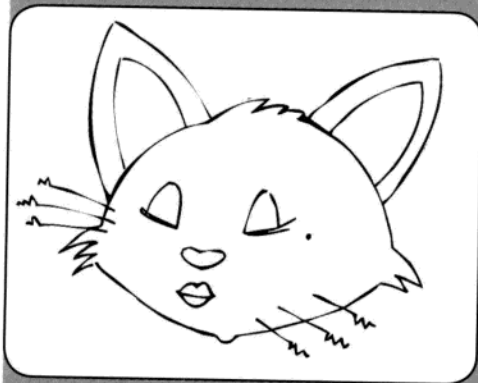
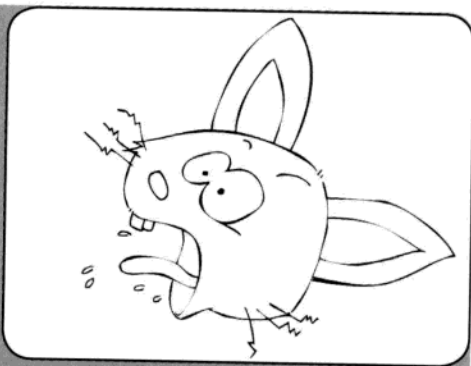
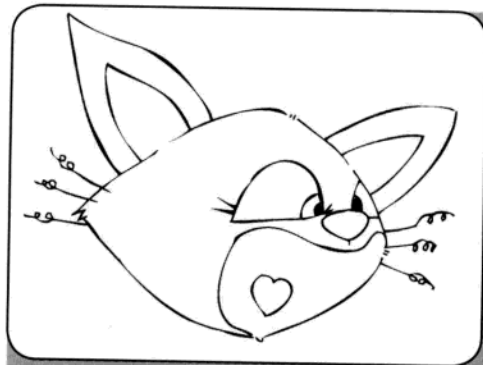
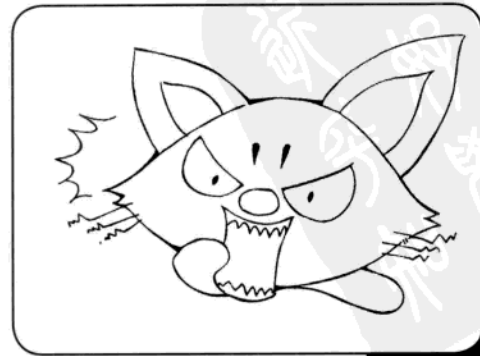
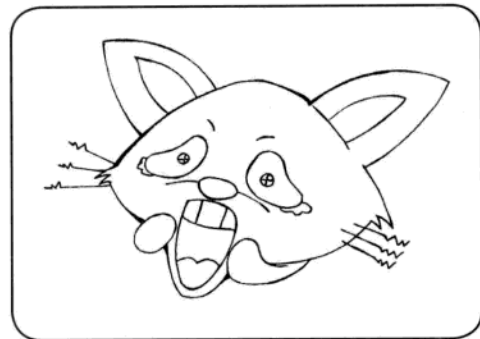
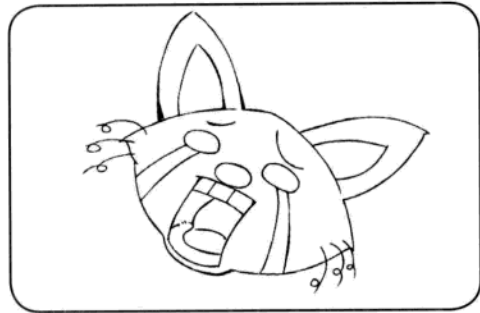
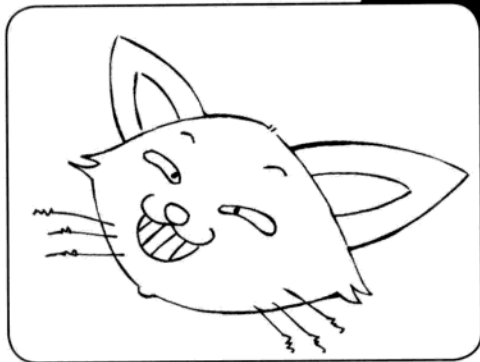
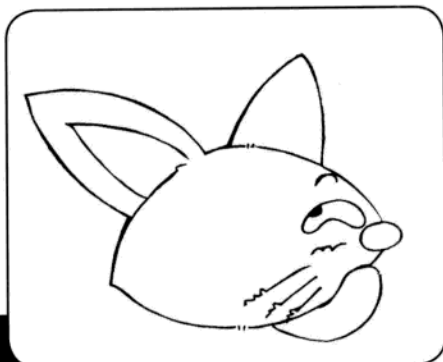
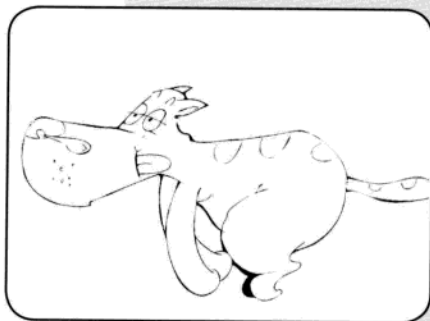
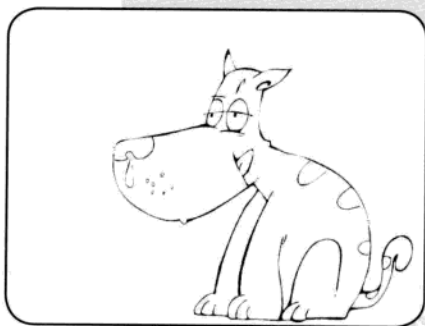
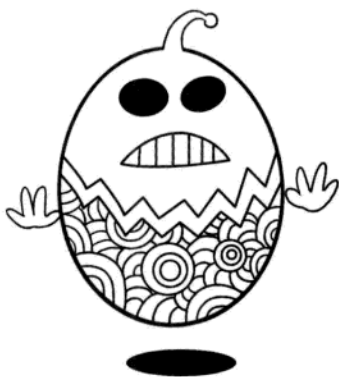
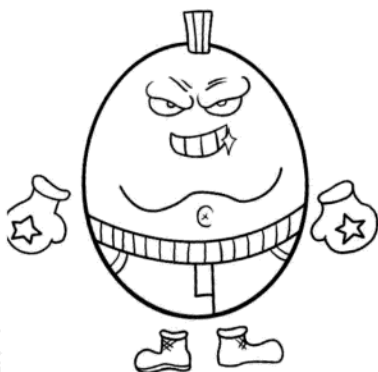
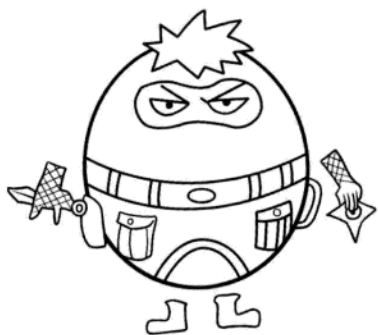
画了熊熊，再来试试狐狸吧！丰富的表情，多变的动作，只要把它们巧妙地叠加在一起，一只活灵活现的小狐狸就诞生啦！

看，只需简单的几步，一只狡猾的狐狸就诞生了！简单吧，继续练练吧！

3

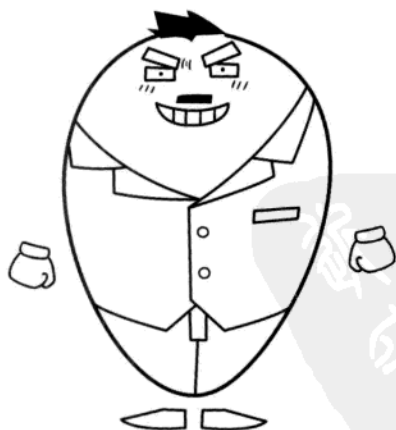
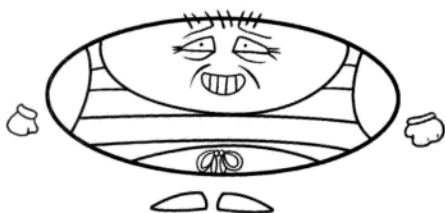
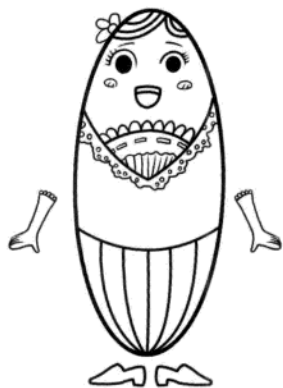
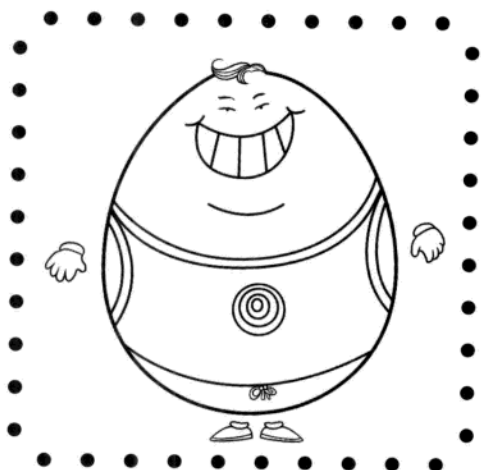
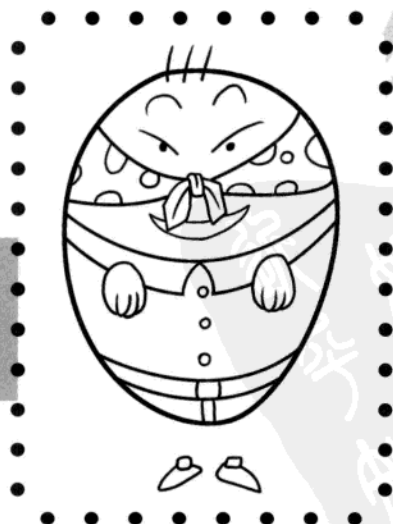
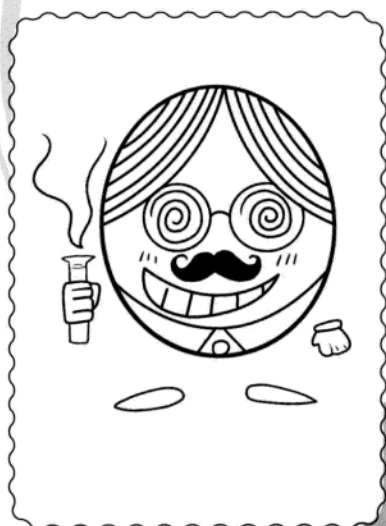
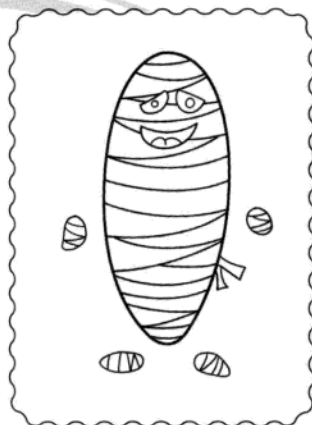
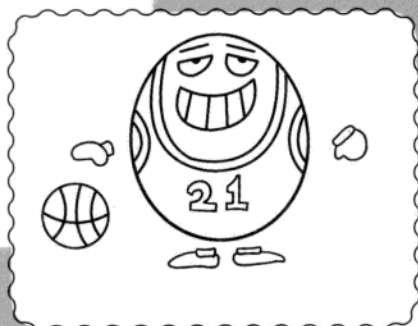
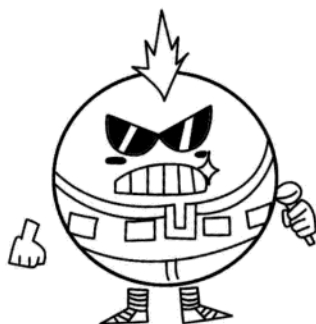
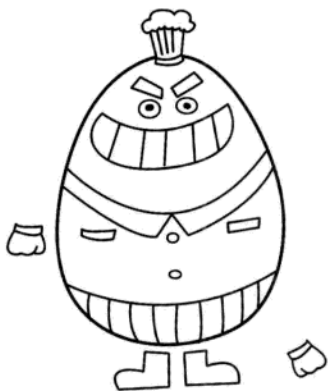
一切的艺术创作来源于生活，又高于生活。仔细看看这只狐狸是不是像你身边的某一个人呢？如果回答是，说明你具有善于观察生活的艺术家的潜质呦！如果回答没有，那请你要好好留心喽，说不定你思考的样子就会以狐狸的形象出现在下一期的漫画中哟！

2.形象练习

简单的形象一样可以既可爱又传神！看这只耍宝兔，你是不是会怀疑这小兔有双重性格呢？

漫画的特定表情符号就如同一种通用语言，只有掌握了这种语言的基本规律，才能和读者们进行有效的交流，感染观众，所以要好好练习基本表情、动作在不同形象中的具体运用。坚实的基础是一切伟大建筑的开始！

一如先前所说，简单的形象也许有着更大的发挥空间。请看我们的超级大侠——蛋宝宝。可文可武，可男可女，可老可少，一切尽在画笔的掌握，怎么样?很棒吧!

在这里，通过简单的服饰加表情的效果图来体会一下表情传递人物性格和内心情感的超强能力吧！相比之下，服饰表现人物的职业、社会地位、审美等情况的能力要强一些。看右图，体会一下吧！

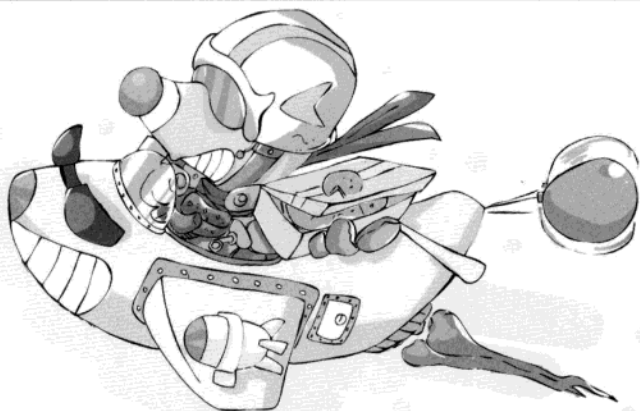
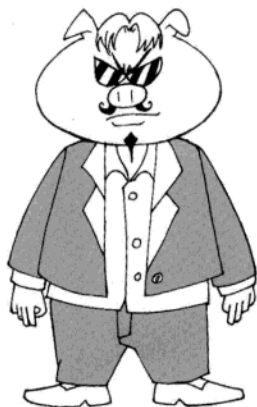
掌握了基本的表情和形体的合理搭配后，我们可以学学变形了！对那些标准的形状进行拉伸、压缩、扭曲后可以得到一些新形象，这些新形象再配以适当变化的表情，运用得当会有很好效果的。

21

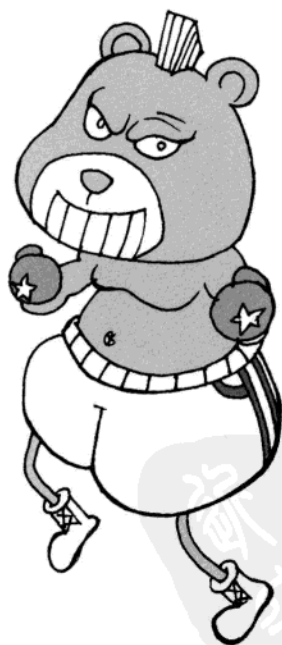
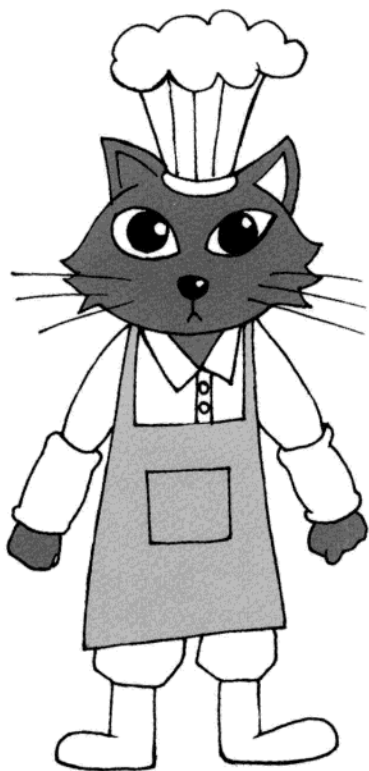
快餐

这究竟是狗还是熊呢？莫非是传说中的狗熊？也有人说这是猩猩……

其实往往有些时候是什么并不重要，哪怕四不像，只要形象可爱、深入人心就OK了。

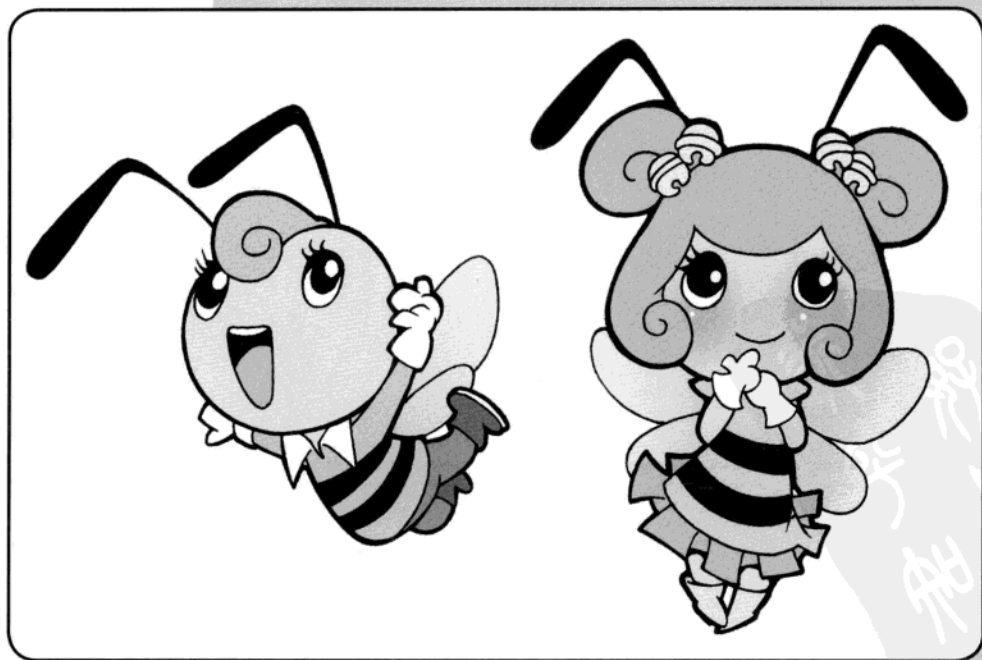
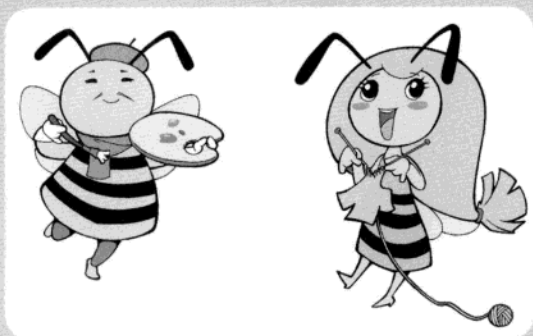
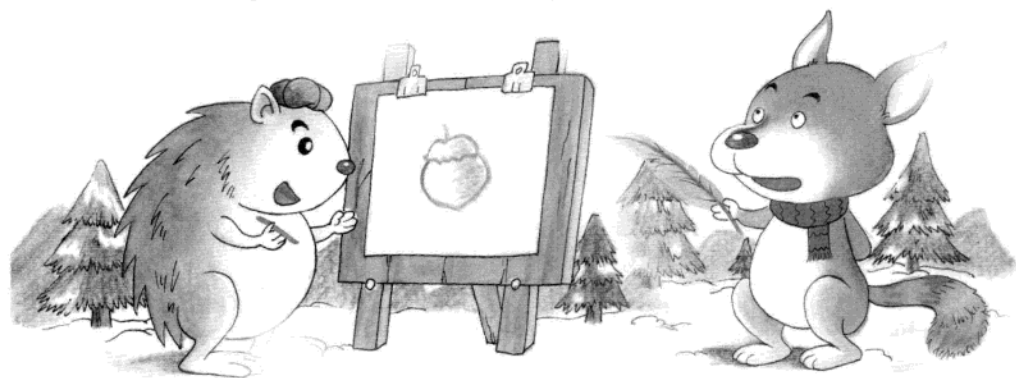
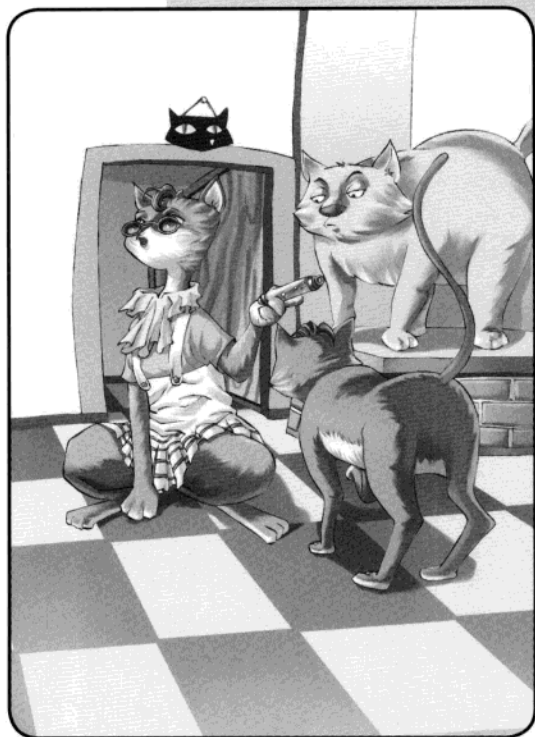
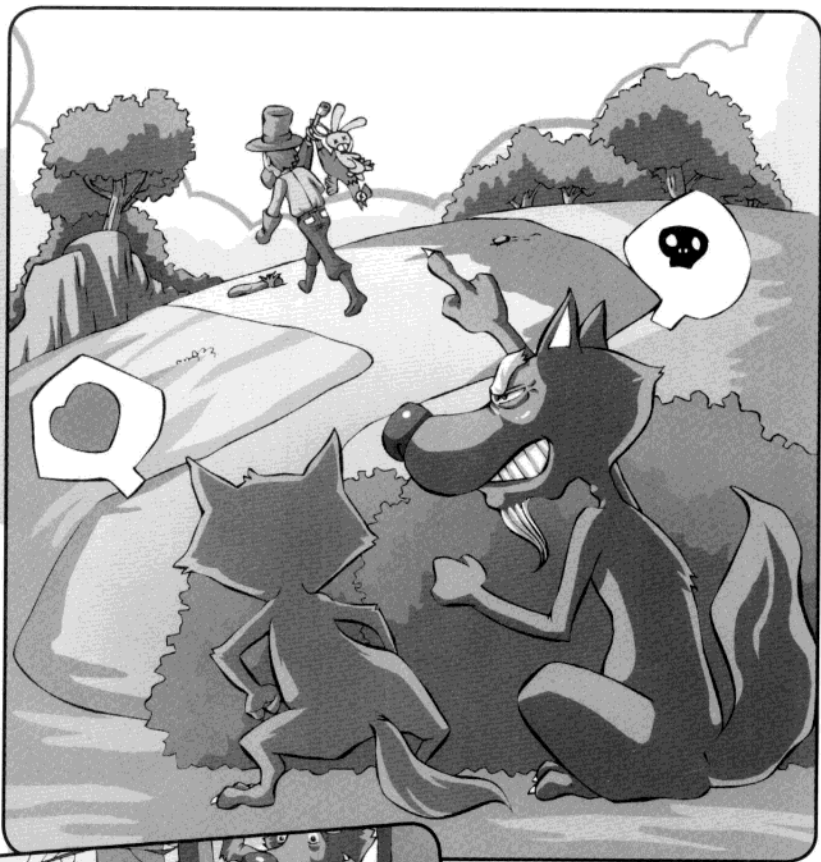
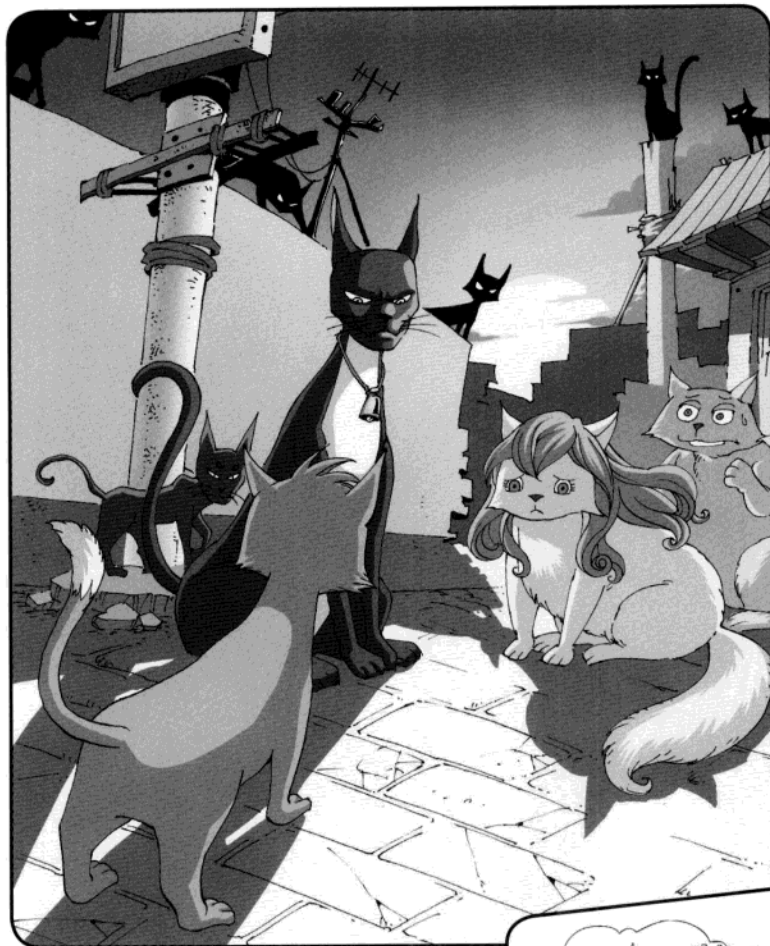
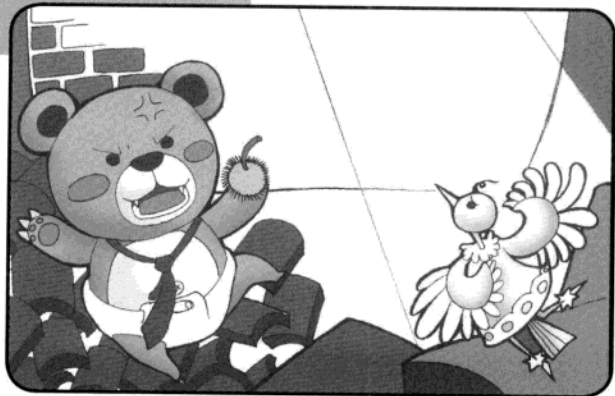
看着一组特种部队的造型，还真有些虎虎生威的架势。

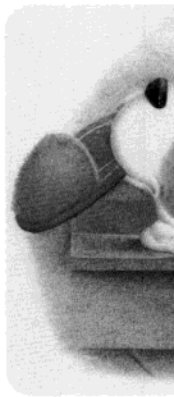
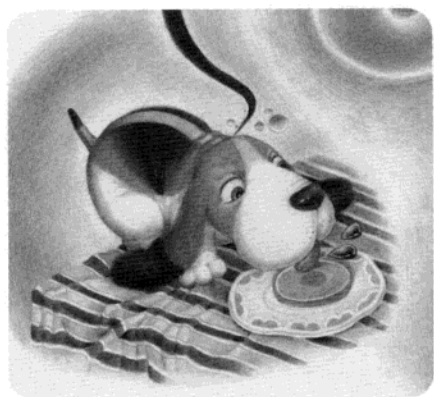
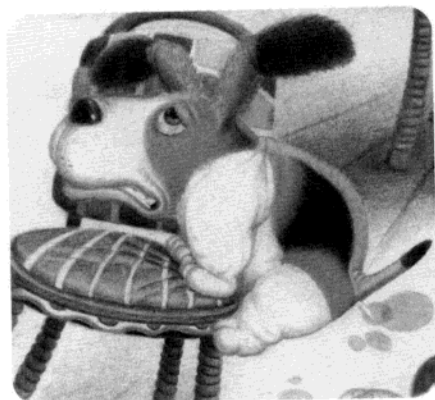
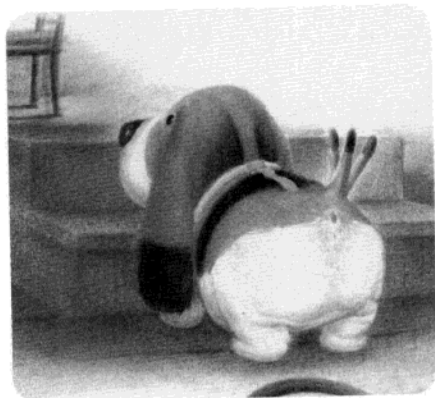
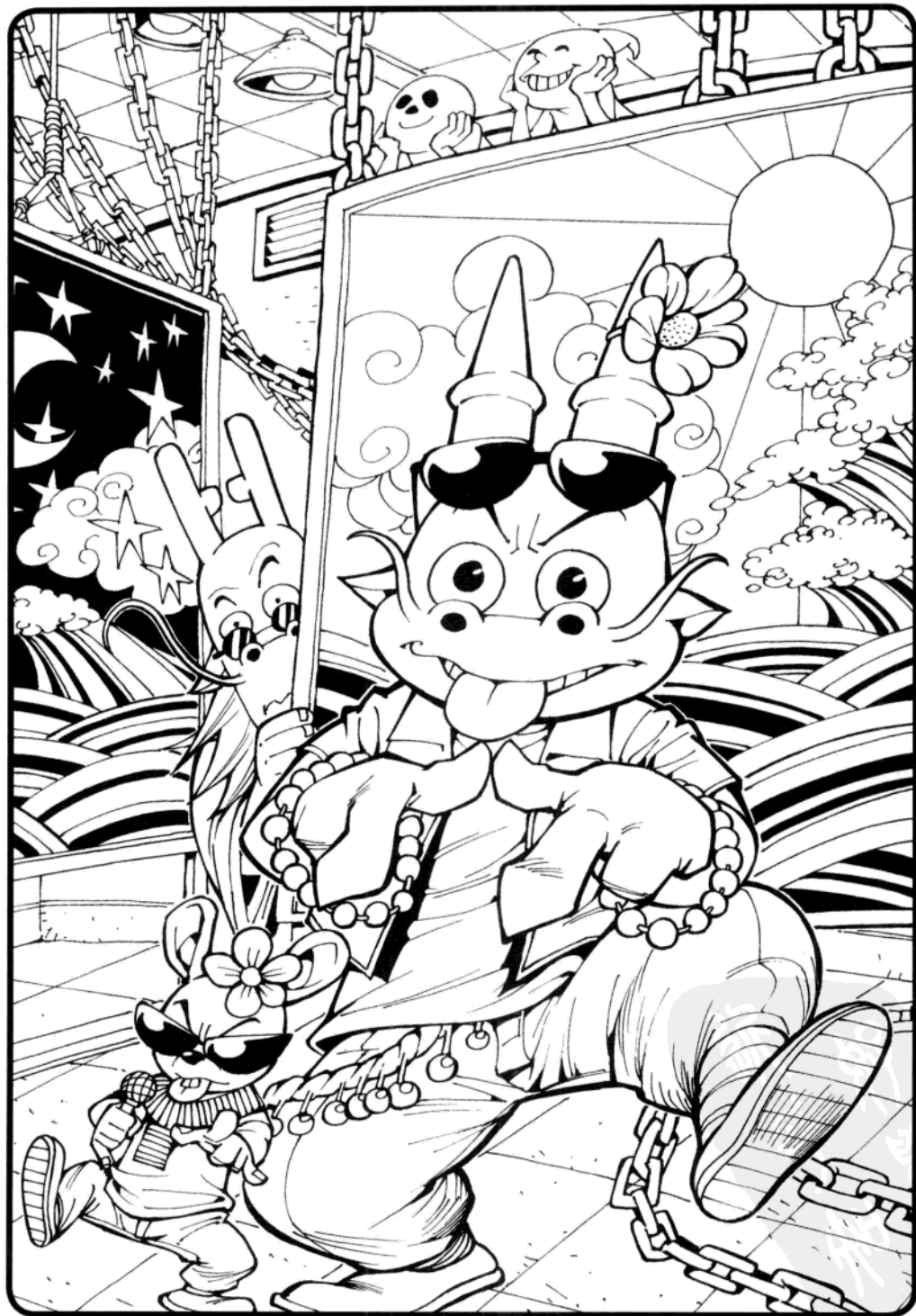
两头身的设定，可以充分形成对最强烈的视觉冲击，让人很快形成对主角的辨识。加上非常有特色的服装、道具和许多暗藏的小细节，让人越品越有味道。

形象的可爱，情绪的准确表达，气氛的适当渲染。当读者进入到你创造的世界中后，你就是主宰，没有人会在意你创造的形象是否真实存在，是否合理，像还是不像。在这个你的世界里，你就是造物主！

对于初学者来讲，过于复杂的立体结构也许是比较难实现的，那么我们不妨把人物造型都平面化，这并不妨碍最终的创作效果，反倒是一种个性。

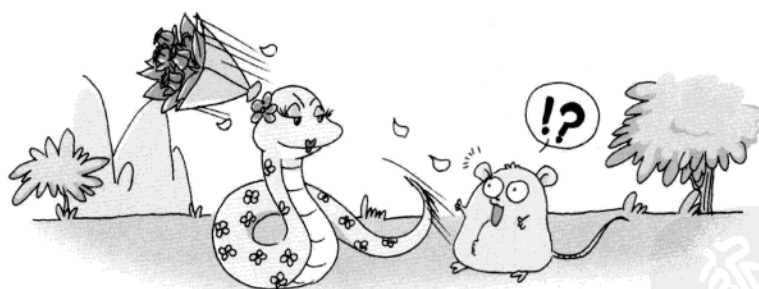
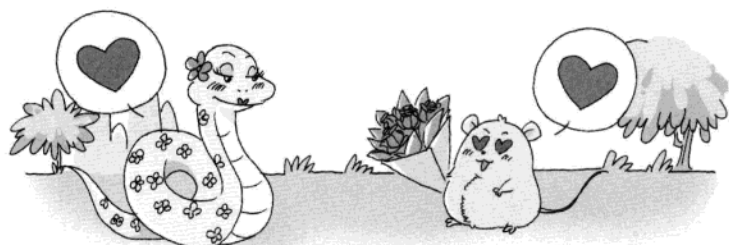
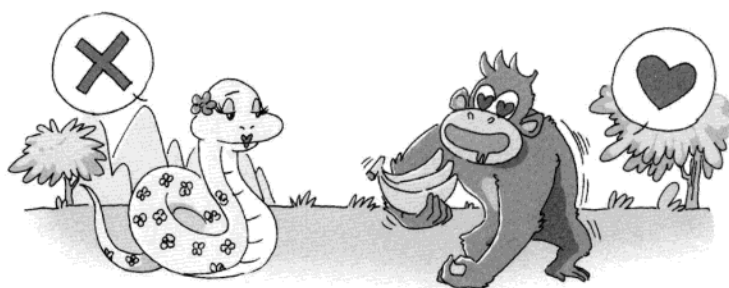
对于这样的动物拟人造型，大家可以充分运用剪影的感觉，像驴、狮子、老虎这类形象，即使只通过阴影轮廓也可以简单地辨认出来。正如米奇或者KITTY的造型，这种设计才堪称经典。

形象可以是平面的设计，但表情和姿态不能平面呦！动漫形象要拥有丰富的情感，就如同人要有灵魂一样重要！

和通常懒洋洋、神秘秘的传统小猫形象不同，我们的主角一看就是一只有思想、有抱负的优秀猫青年，所以，积极向上的眼神、简练的装扮、爱思考的经典动作、咖啡相伴的休闲习惯，都可以成为成功塑造它的要素。

笔者一直坚持认为思考和绘画的过程同样重要，因为只有你真正想清楚才能画明白，不是吗？

高贵的蜜蜂女王挥舞权杖，优雅迷人。蜜蜂姐姐是个大姑娘了，所以总是有点害羞的样子，红红的脸蛋，微微向内的脚都是细节上的佐证呢！蜜蜂弟弟一看就很调皮，随便摆个POSE都不乖乖的样子，年轻就该有活力！

3.插图练习

有了丰富的表情来传递情感，多变的姿态表达内心，漂亮的服饰来定位性格，那么气氛的烘托就要依靠背景了。故事的发生，人物的成长都需要合适的背景来展开。光影的运用，构图的技巧都是背景绘画中要注意体会的！

近景是主要表现的内容，可以重点描绘。人物情感表达要细致生动，而在远景中的内容可以巧妙带过，或简单表达。当然，如油画般精巧的构图和画风是没有人会不喜欢的。

利用远景和近景中几只猫的形象，形成多个稳定的三角形构图，构图巧妙，一下就将读者的视线拉进了画面中。夕阳造成的大面积光影，面对几只猫的表情，第一眼就告诉读者：麻烦来了！

没有背景的形象，给人更多的想象空间，是不是想动笔填上些什么？那就开始吧，看看和好朋友画的是否一样呢？

《猪龙》27话
3 4 9 4

用全新的故事来演绎《小红帽》，这又是拟人手法另一种高明之处。

4.分镜、故事练习

《猪龙》漫画在这则讲述的是阿多在遇到大胃王等欺负。画者用在日常中不能发生的事情用拟人的手法表现打斗爆炸场面，表现得淋漓尽致。

阿多在受到大胃王无理取闹，反而激发了阿多的斗志。从拟人的手法上作者赋予阿多真、善、美等人类的情感。

运用拟人的手法把动物进行夸张使漫画更有冲击力，使读者对漫画更有吸引力。

在这则漫画中运用夸张的手法还远远不够，还要运用幽默搞笑的手法使读者在欣赏夸张特效的时候，又能对主人公的搞笑动作产生印象。

嗨，我正准备回家吃晚餐呢，我是女巫家的猫，我叫……
我叫……
……我先得想想自己叫什么名字。
汉堡？蛋塔？绿豆沙？
噢！想起来了，我好像是叫“麦茶”来着。
实在是太长时间没人叫我的名字，以至于我都快忘记了。
我的主人更愿意称呼我为“你这只笨猫”。
啊？
今天的晚餐不错，不错，好像是樱桃酱和蓝莓酱。
那我就不客气了！
当我美美地品尝食物时才发现，一碗仿佛滚烫的岩浆，一碗仿佛刺骨的碎冰，于是，我的身体也跟着一会儿炙热，一会儿冰冷，
一会儿大汗淋漓，一会儿瑟瑟发抖。
该起床了！你这只笨猫！
原来是在做梦。
雪还下着呢，已经一天两天、三天、四天……
总之许多天了……
屋子里很冷，凳子冻坏了一条腿，桌子冻裂了三道缝，木床冻破了两块板，吊灯冻碎了玻璃罩……
还好我没怎么样，只是……只是有点头重脚轻。

早上好，女巫。
嗖，你这只笨猫，难道还没睡够么？
阿嚏！
听着，打喷嚏不要朝着我！
阿嚏！
我说过，不要朝着我打喷嚏！
阿嚏
哦，这下可糟了。
啪
麦茶你感冒了？
我听错了吗？女巫居然用如此温柔的声音跟我讲话。
不等你踹我出来了，我先自己出来吧，嘿嘿，我真聪明！
啪
我记得清清楚楚，她曾不止一次的郑重警告过我，那件斗篷是她最值钱的家当，
如果胆敢把它弄脏，她将拔光我尾巴上的毛。
现在它就裹在我的身上，那么柔软，那么温暖。
也许……也许我可以找到让感冒立刻康复的魔法。
这么简单的事情应该不难办到。

西瓜只卖整个不卖半个！

嗨，小子，瓜甜呐！
怎么样，尝尝？

叔叔，我出门在外，钱得省着点儿花！渴了能喝路边的泉水就行了。

不要紧，小伙子敢独自一人闯荡，叔叔欣赏你！今天只要回答出个问题就请你吃瓜。

今儿老牛来我这儿买了一半加半个西瓜，之后小猪来我这儿买了一半加半个西瓜，现在我有3个西瓜。我原来有多少个西瓜？

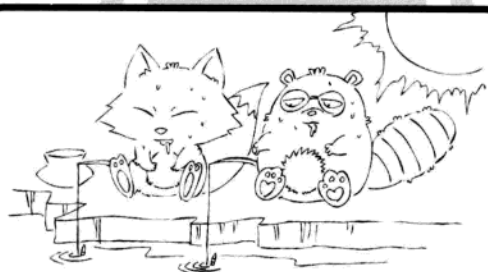
???

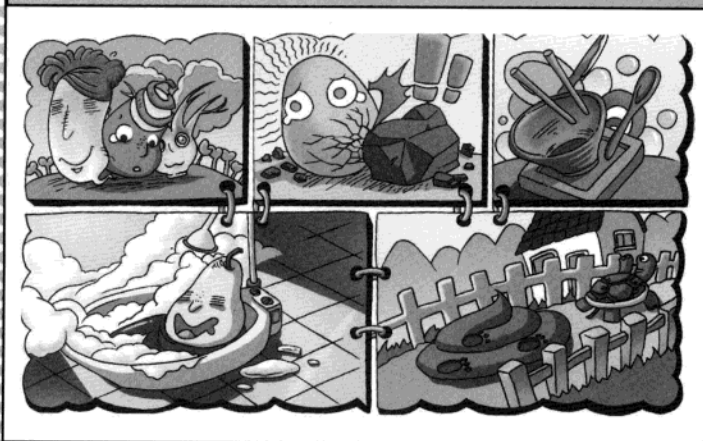
嗨，不掌握点儿技能就想出去闯荡，可不行呢！

叔叔说的是，不过我一定会回答出您的问题的。

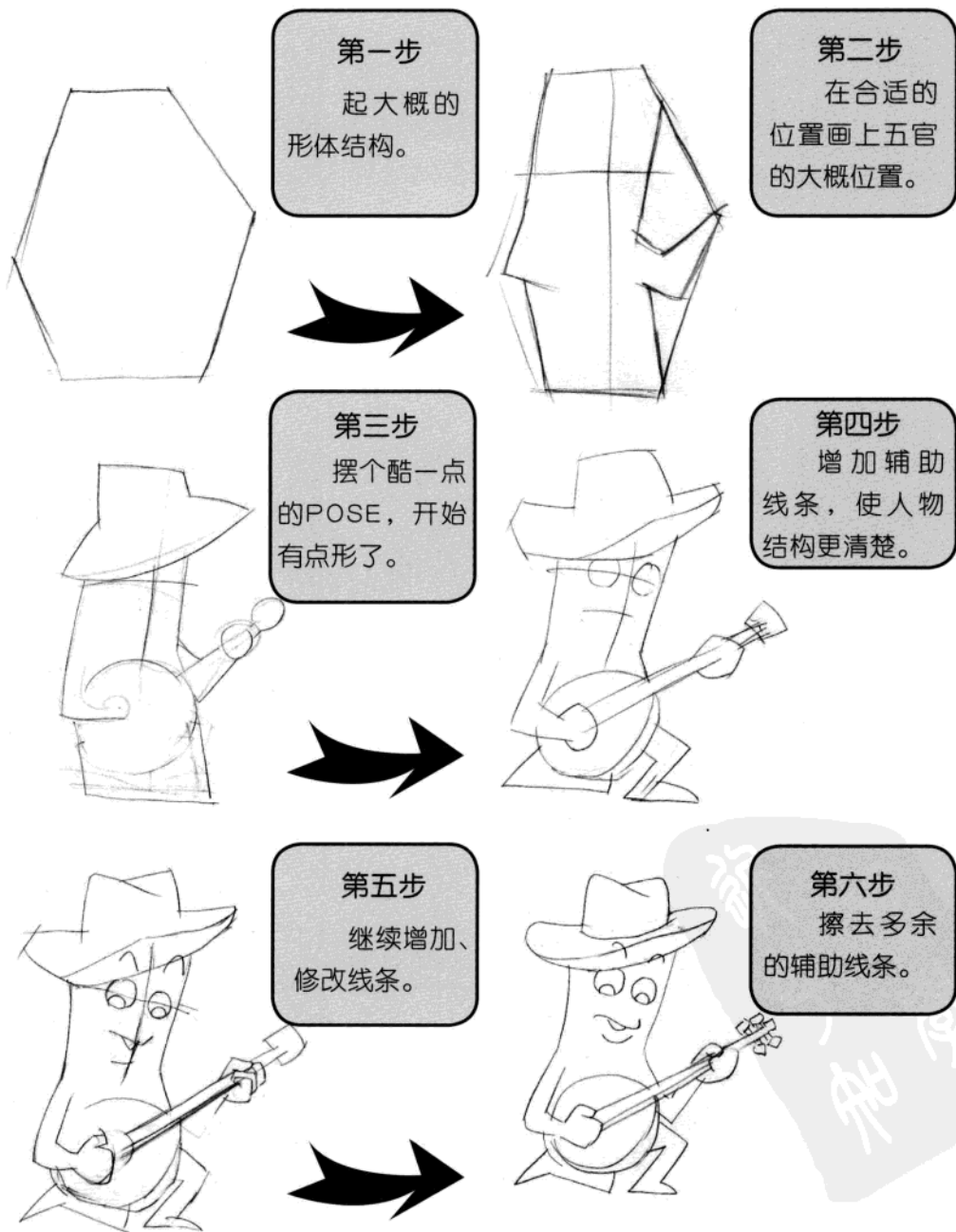
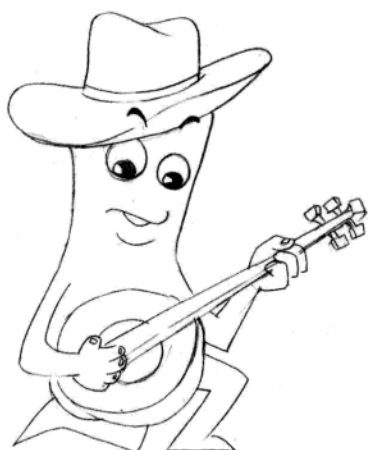
啊！
上班时间到了！
戴上我可爱的小羽毛……
PU PU
这样气色会好些…
啦……啦……啦……
没办法，怎一个帅字了得！
上班去咯……

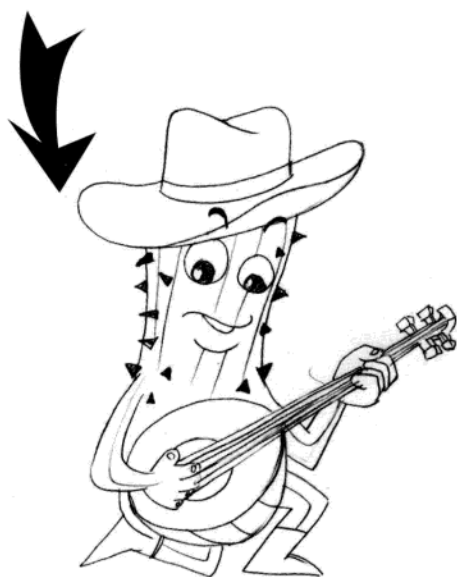
牛顿
……
?
……

会画几个形象还不能说掌握了漫画的绘画技巧，通篇的构图，多个人物的塑造，通版的协调等都是要好好练习的。罗马城不是一天建成的，漫画家也不是一下子成长起来的。练习，练习，不要着急！

CHAPTER 3 第三章

植　物

一、结构

植物，这种没头没脑、缺胳膊少腿的东西，怎么拟人呢？

办法只有一个——保持植物的物性，将其作为人一样的有感情、有语言、有动作来充分表达出来，然后根据故事或创作的需要，为其加上五官、四肢、服饰、道具等来实现拟人化的效果。

第七步

在已经成形的角色造型上修改细化。

第八步

给已经成形的角色造型上加上仙人掌的特征。

第九步

最后再修整装扮一下。加上围巾等道具，新的角色可以粉墨登场了。

有了前面的体验，我们再来试试把西红柿拟人化，这回还添加了动作造型哦！

这一阶段，我们往往要经历很多次的失败，你最好先去买个纸篓，对了，还需要多准备几块橡皮。

西红柿圆圆胖胖的，看上去就很可爱，所以比较适合塑造成健康向上的正面形象。我们可以先从造型开始，逐步再去考虑它的动作。

这里需要注意的是，我们大部分时间要花在如何使角色更好看，因为这部分是体现一个角色形象塑造成功与否的关键。

第一步

先画一只西红柿！

然后深情款款的和它对视三分钟，怎么样，找到感觉了吗？

第二步

画个“他“？嗯。可以将蒂改造成小卷毛，加上憨憨的肢体，有点意思了！

第三步

挺胸抬头，让我们来画上脸……好像不够帅，没关系，还有机会修改。

第四步

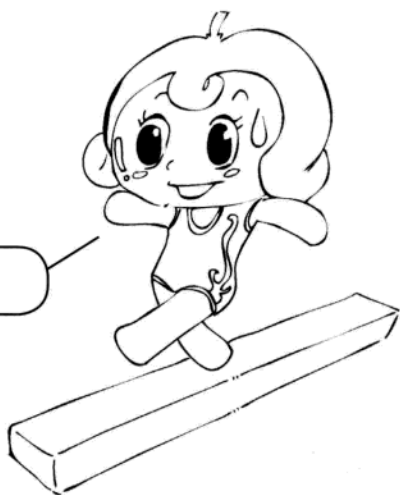
眼睛可以圆一些，嘴再大一点，显得开朗。还有穿上衣服，这才好出来见人不是？

第五步

身材这么健硕，不妨练练举重吧！

嗯，中午没吃饭……

第六步

忘了介绍，我们画的不是一个人噢，还有女朋友！漂亮吧，她也是一个运动员！

在这一阶段，我们要开始将自己构思的角色丰富起来。它不但要有人的样貌，还要像人一样，有职业、有身份……

只有这样，才算创造了一个完整的拟人形象。

马术

皮划艇

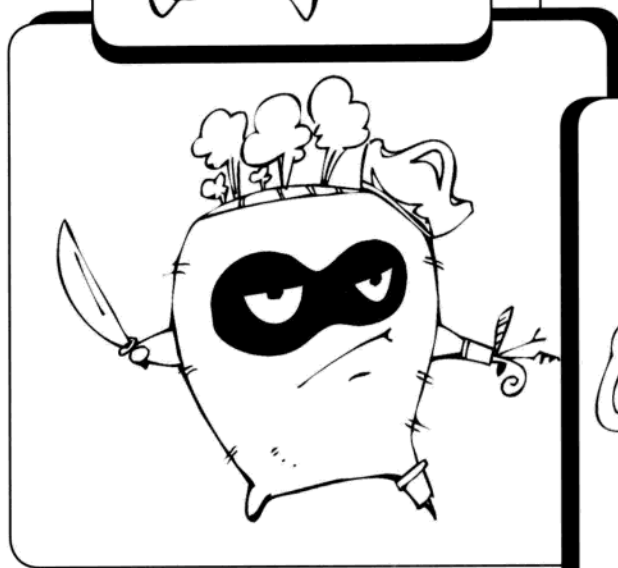
蓝球
10

射击

足球

跳高

乒乓球
1

羽毛球

二、动作

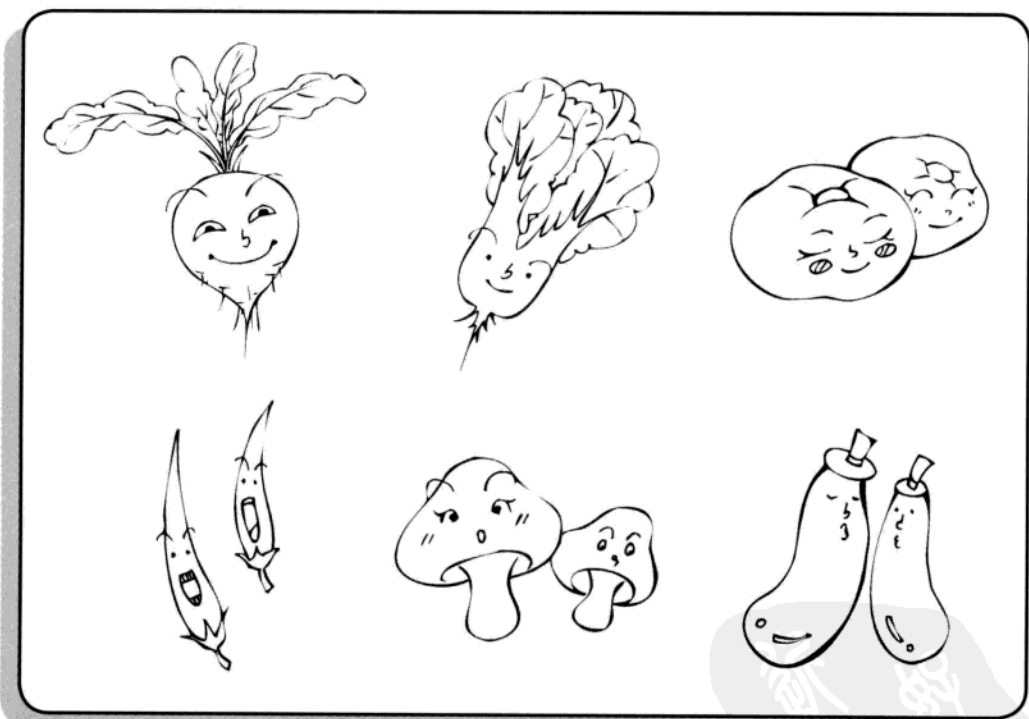
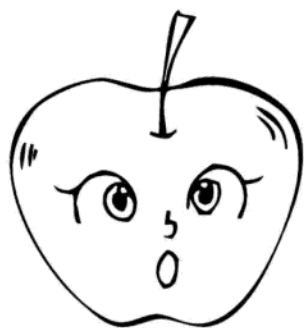
这只萝卜是我的最爱，当它跃然纸上的时候，仿佛找到了“韦小宝”般的市井感觉，我们的萝卜大侠可是功夫了不得啊！

可爱的萝卜缨是整个造型的关键，提高了角色的识别度，这在形象传播过程中是非常重要的一点，甚至关系到整个形象能否大红大紫的命运。

尽管没有伟岸的身姿，只有连关节都省略了的手和脚，但完全不妨碍表现它的身手敏捷。

这些拟人的动作，都以夸张的手法来表现，传递信息。

三、表情

如果你是个新手，那么就先别对自己要求太高了。画画是一种境界，只要意到了，什么都可以眉目传情。如下图所示的这些蔬菜，只要在它们或长、或扁、或圆、或方的“脸”上添加各类丰富的表情，就达到了画面的视觉效果。

如果你认为画面不够丰富，那就靠台词来弥补吧！这也是拟人绘画手法的重点！因为只有加上生动的语言才能更符合拟人形象哦！角色才会更真实。

胡萝卜很像一个无奈的老头，尖尖的下巴，几根胡须。

青椒很可爱，在思考人生的意义。

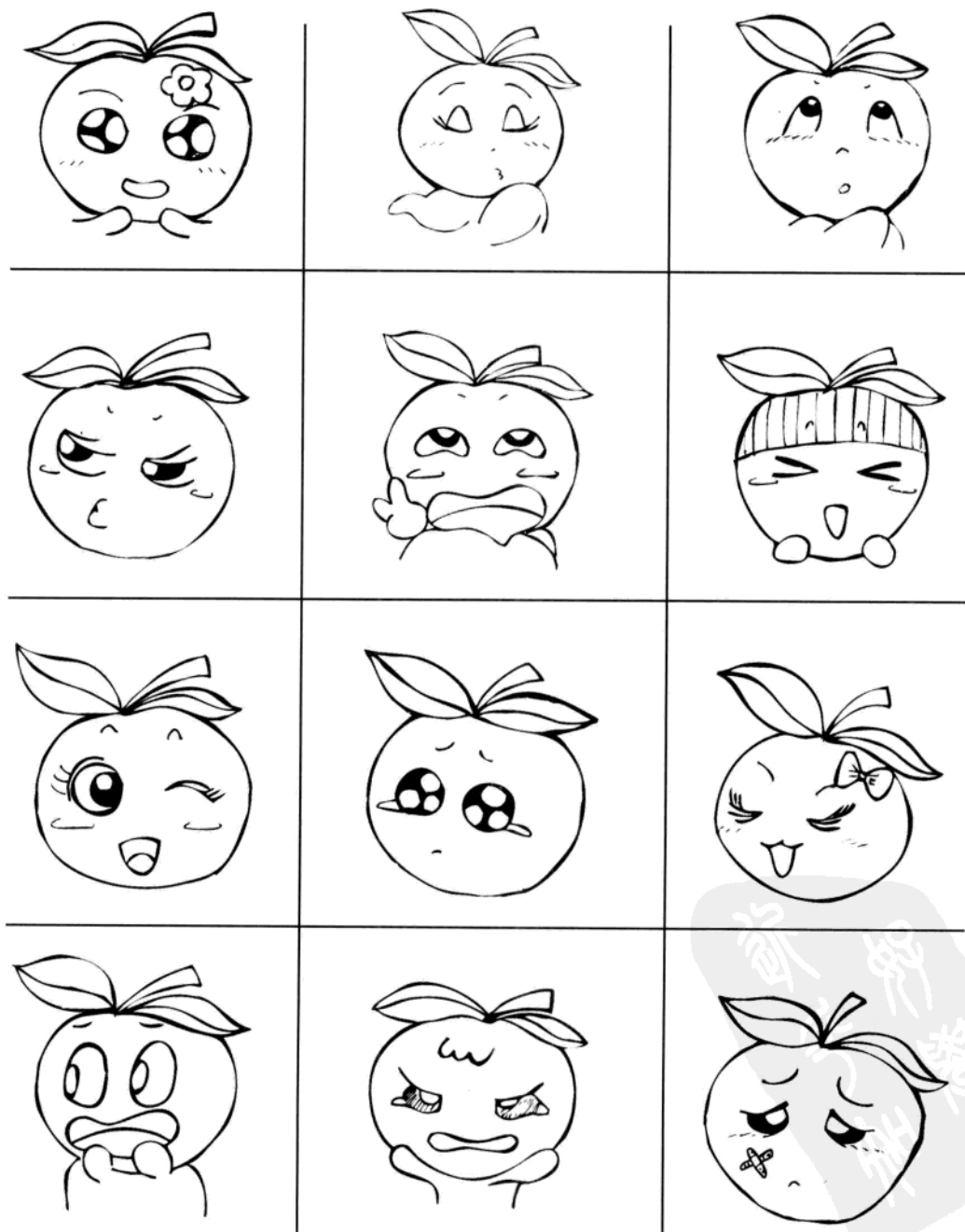
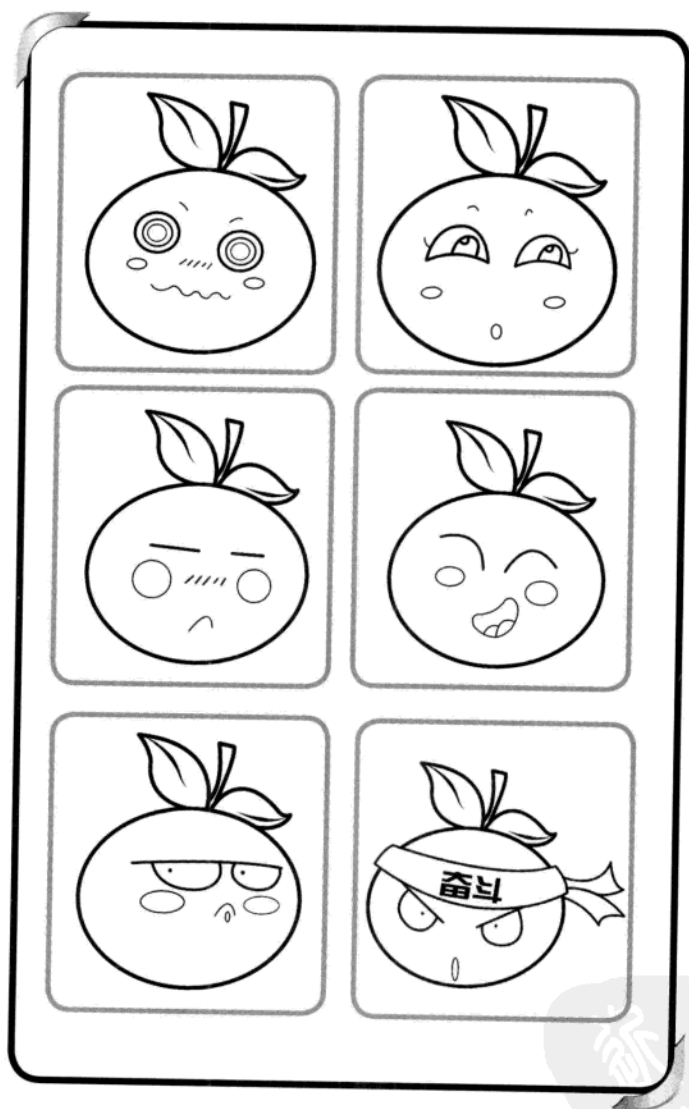
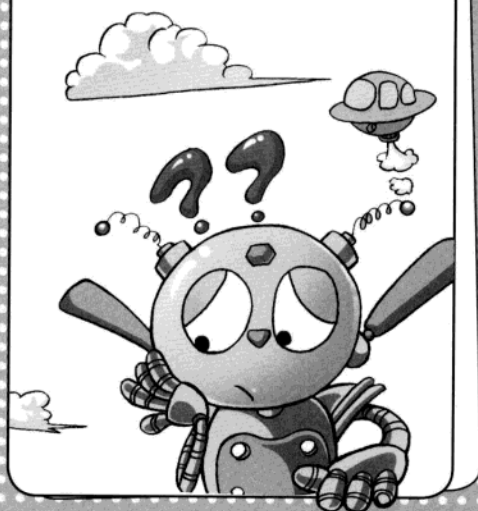
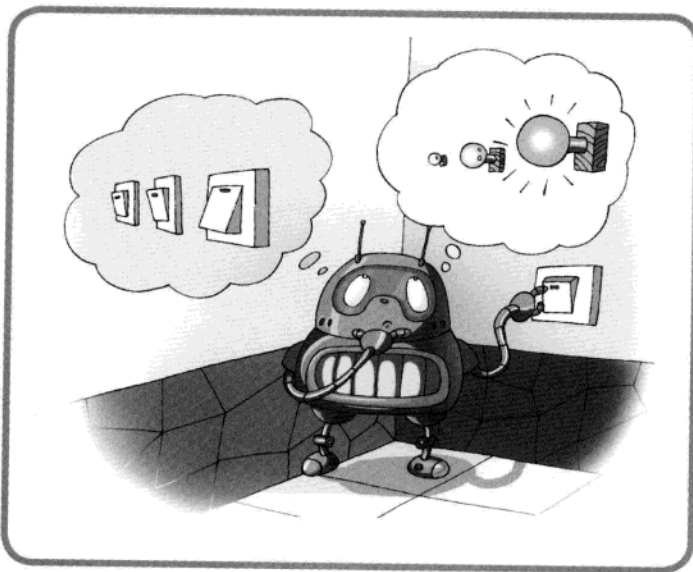
两种不同品种的辣椒，可以用于表现两种不同性格的对象。

茄子，胖胖的身体，很适合蔫在那儿睡着！

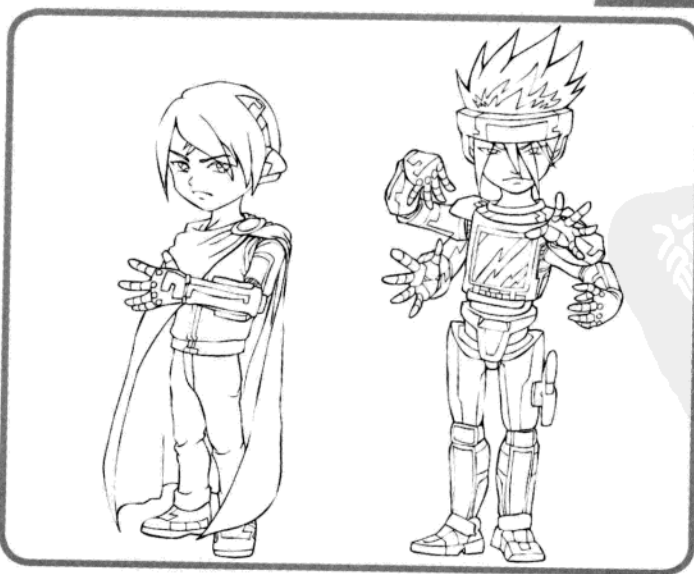
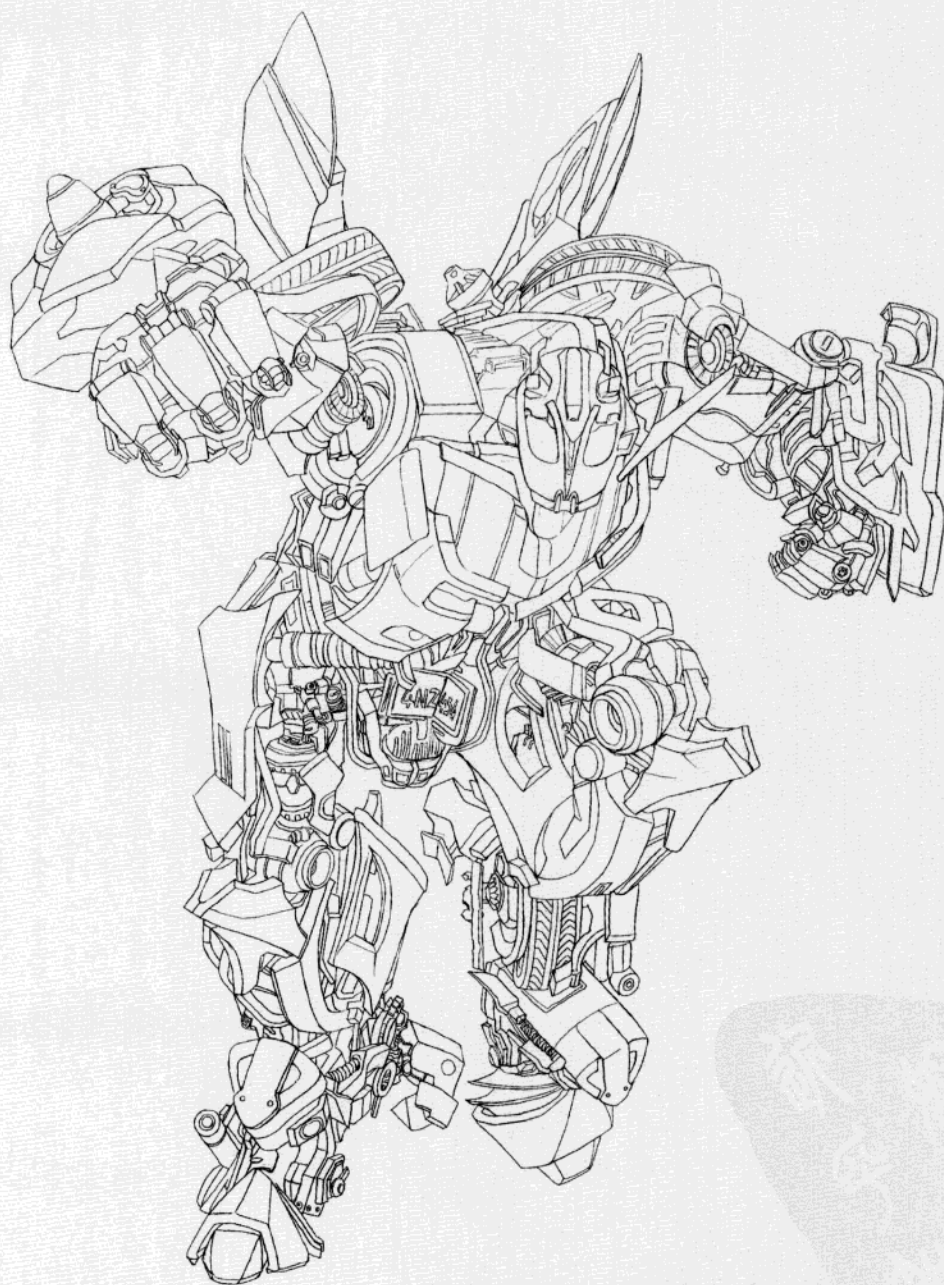
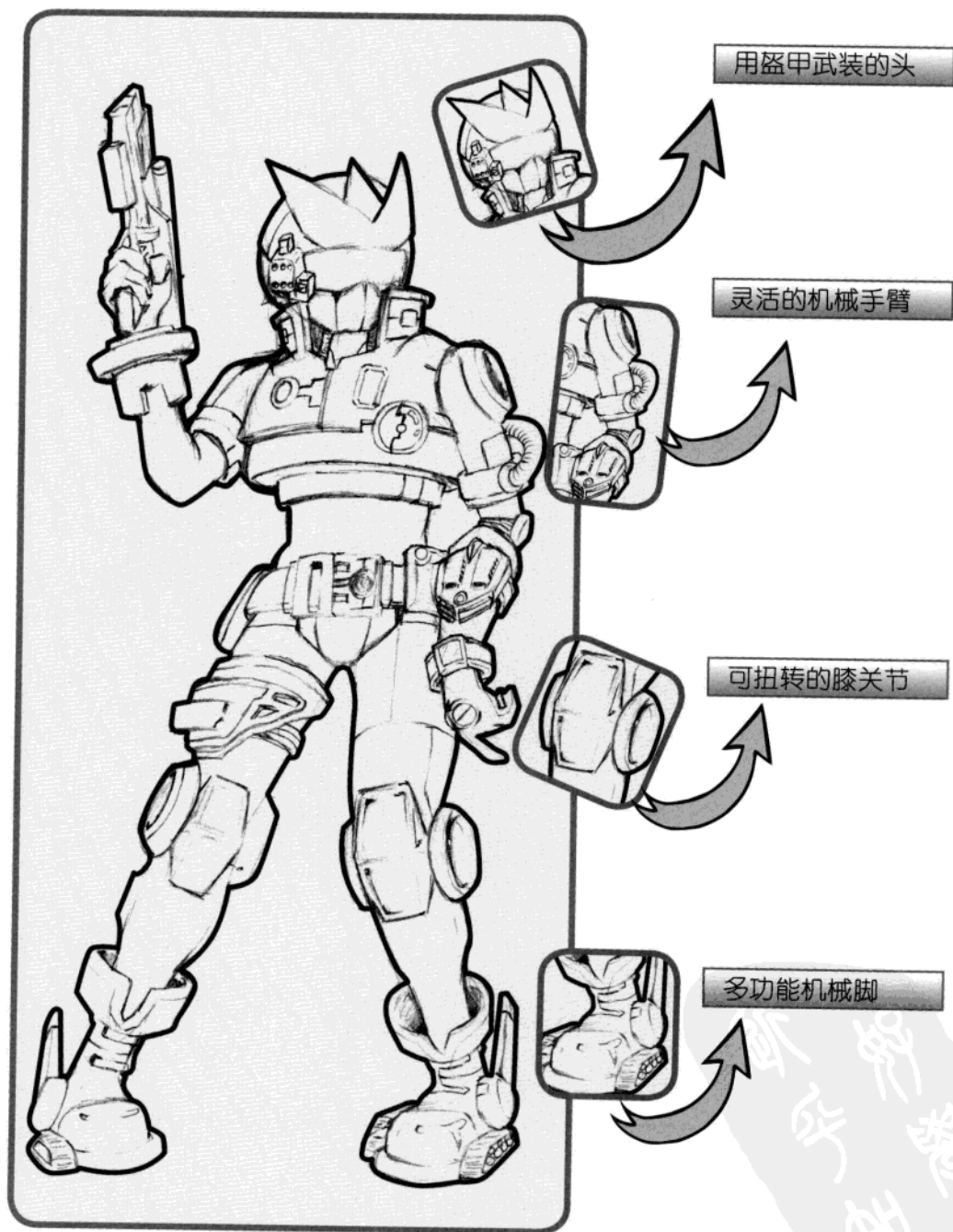
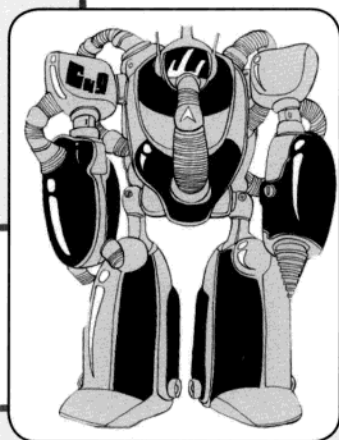
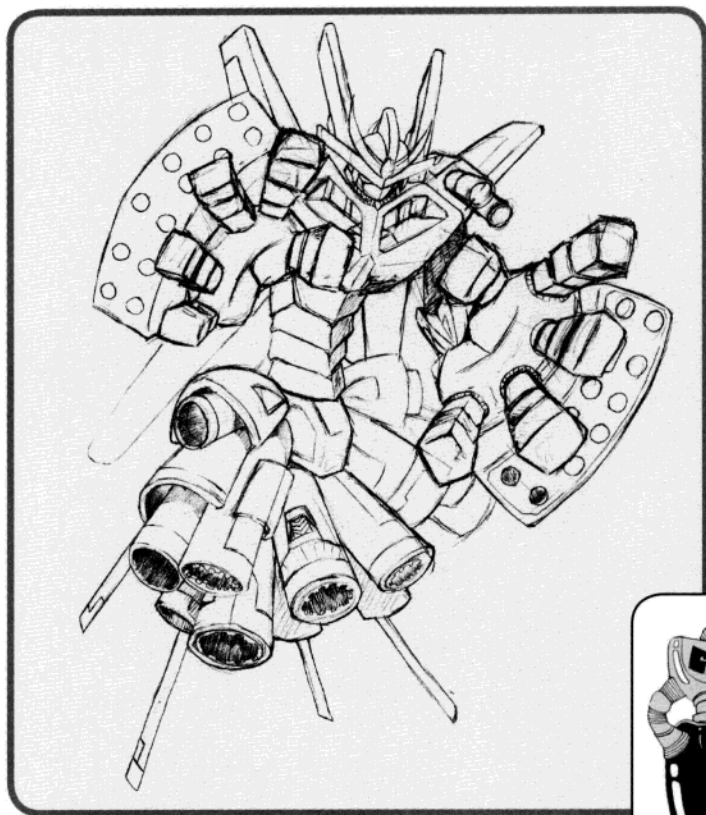
对于果蔬这类日常生活中经常出现的东西，为了使其在拟人化的过程中表现得更加生动，我们需要在平时多观察、多思考，只有这样我们才会创造出好的作品。

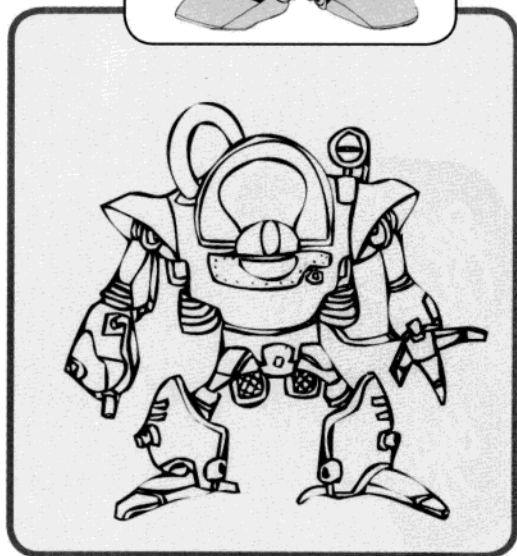
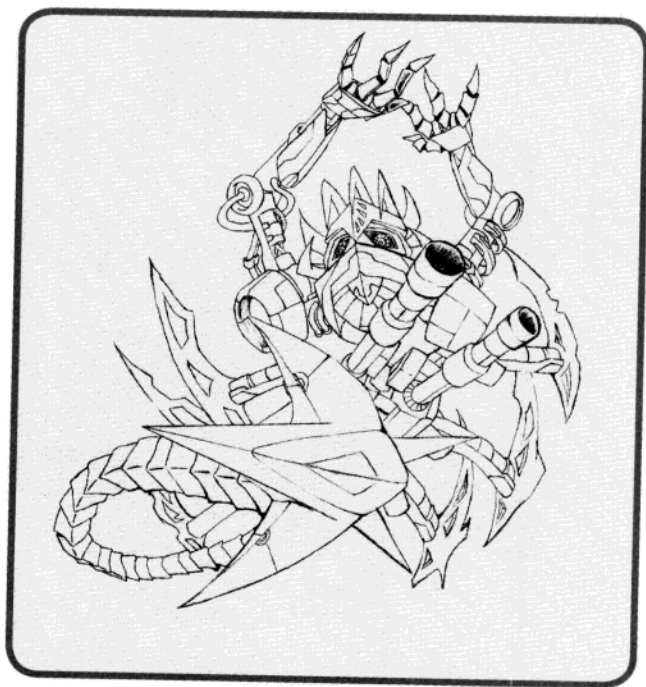
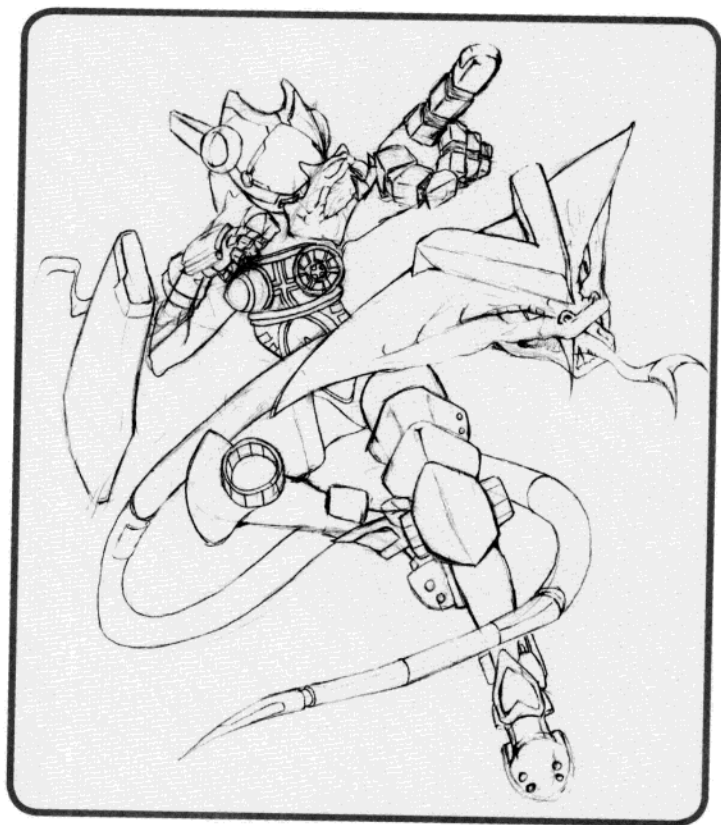
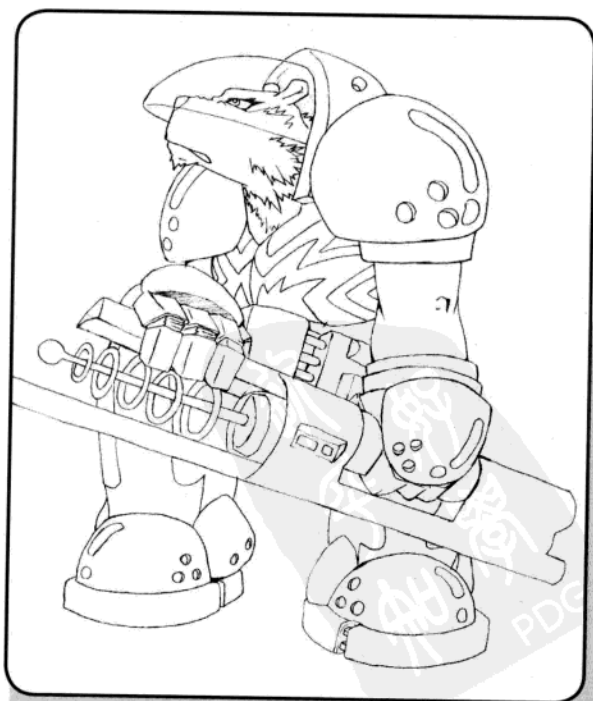
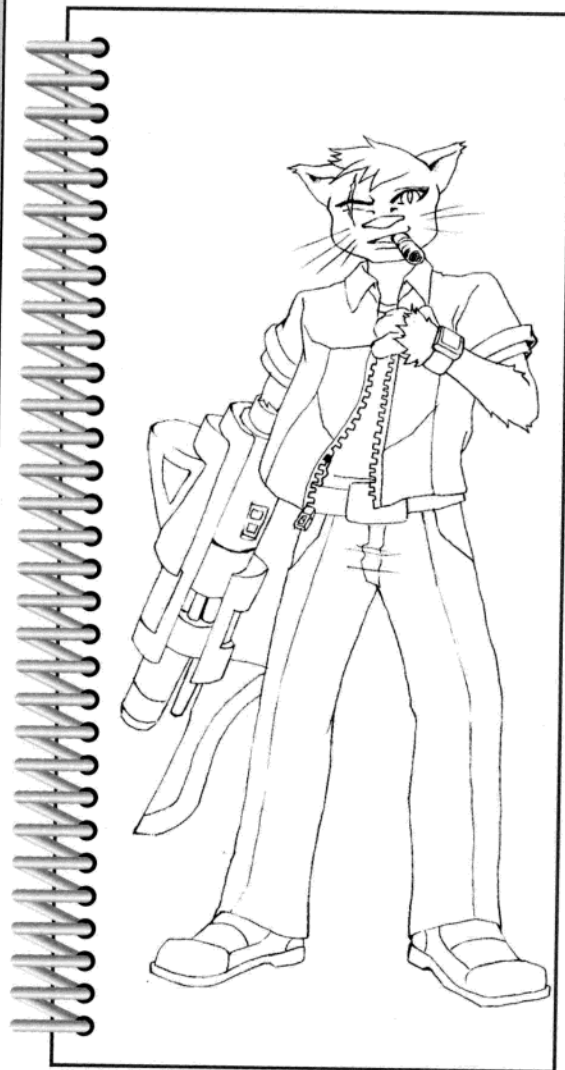
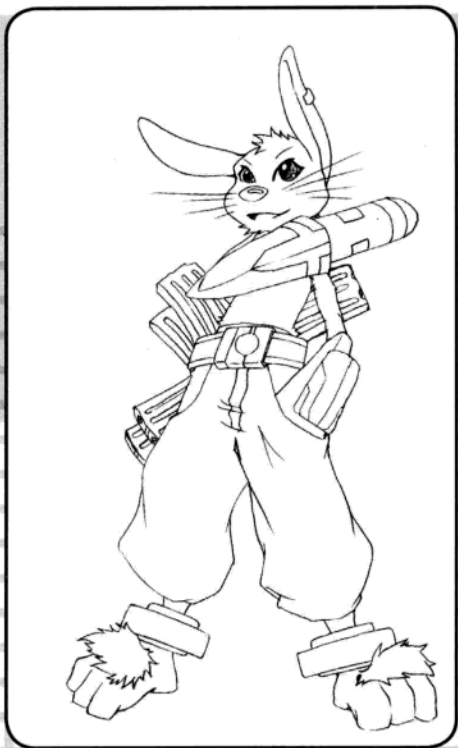
还有一些经常相伴而生的植物，将它们同时拟人化，可以形成一种戏剧效果，也是非常值得学习的。例如，花和花盆一起拟人化，两枝蒲棒、沙漠中的仙人掌……让它们同时登场也体现了拟人表现中对人类社会性、群居性的体现。

最后，让我们以可爱的苹果表情作为植物拟人的收篇吧！你也可以换一种水果，做一套自己专属的QQ表情噢！

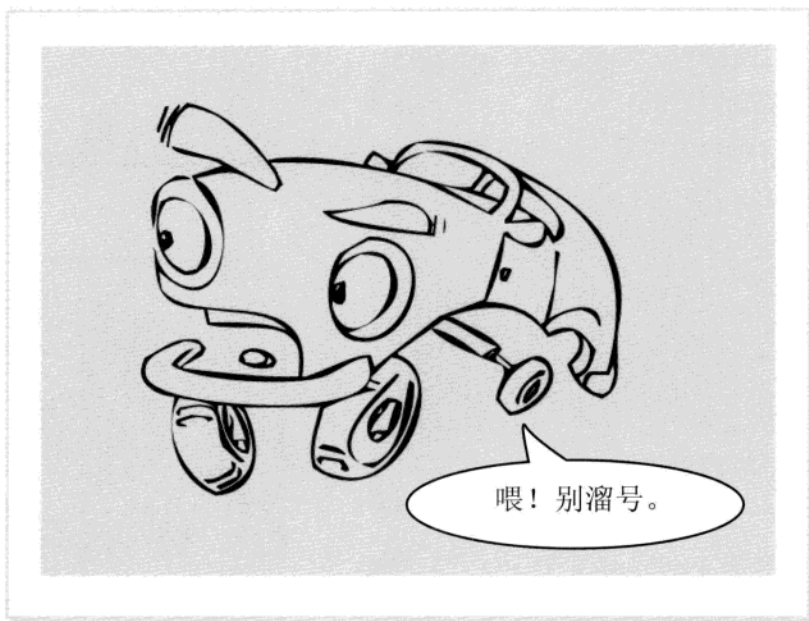
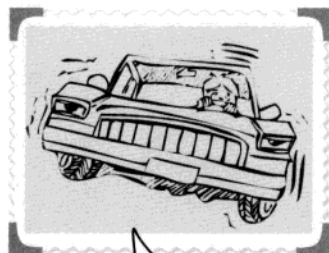
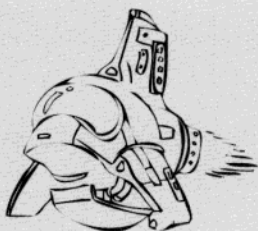
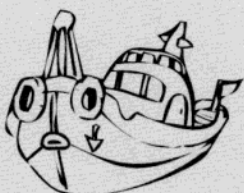
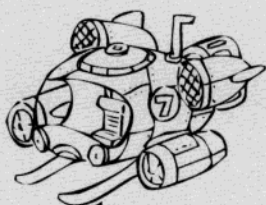
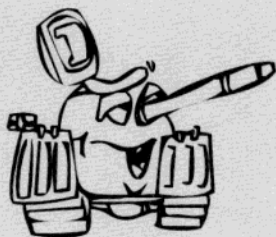
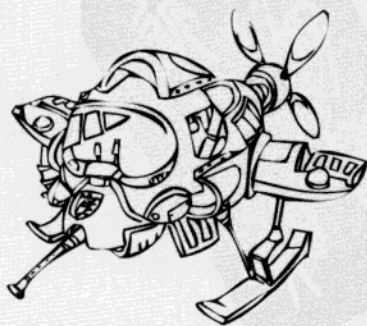
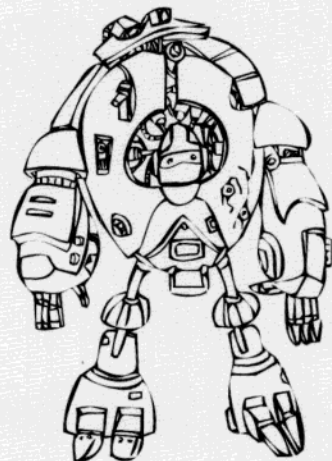
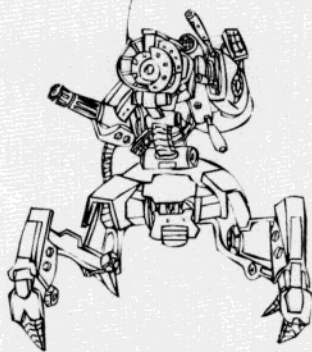
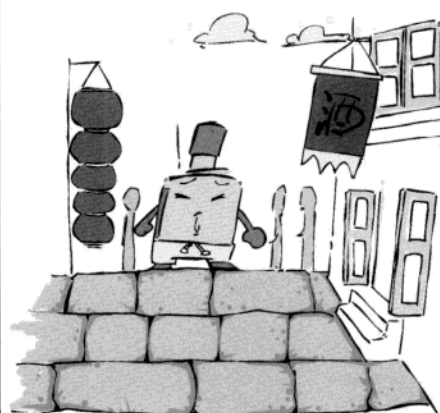
출늬

CHAPTER 4
第四章
机械

一、科幻机械

要把冷冰冰的机械和人联系在一起不是件轻松的事，但是“机器人”是大家非常熟知的，我们可以从它开始。

其实，这是一个反向的逻辑：根据人的特性，使之与机械“亲密接触”，就成了铮铮铁骨的“大黄蜂”一样的卡通形象。

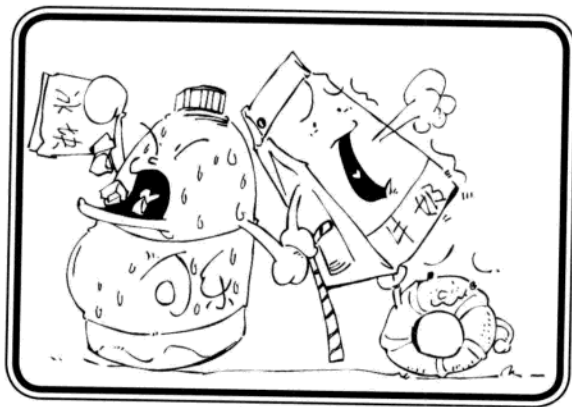
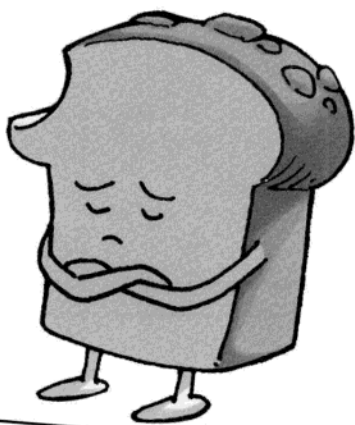
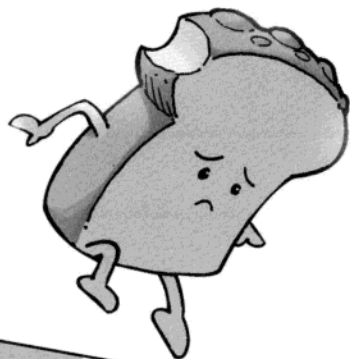
用盔甲武装的头
灵活的机械手臂
可扭转的膝关节
多功能机械脚

通过这些图片我们可以看出，无论配置怎样的装备，只要具备了人的形态，再进一步让其会思考，有情感，就可以塑造出成功的拟人形象。

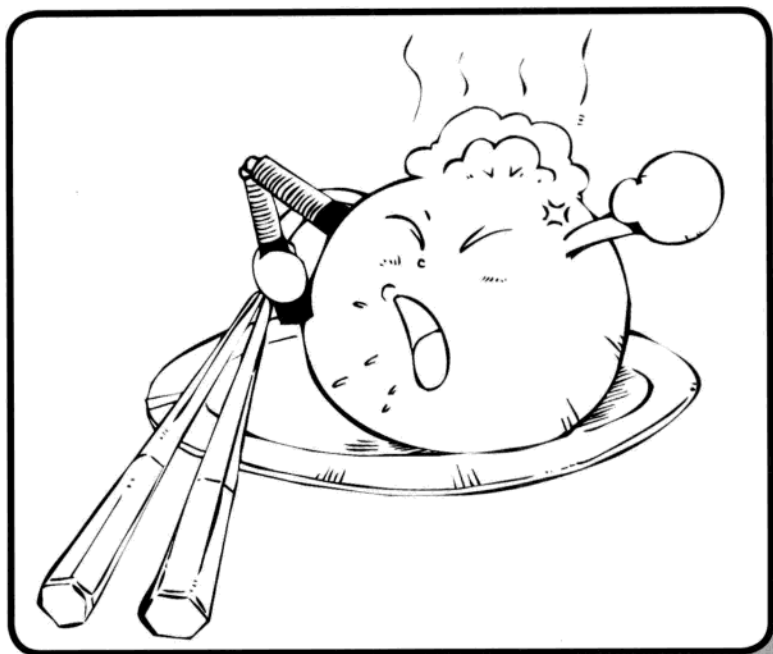
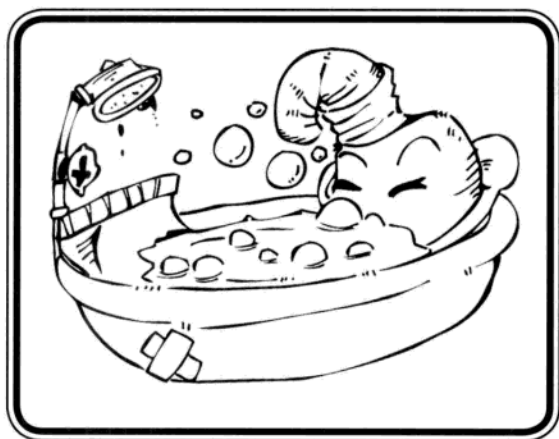
PDG

这类机器人，是机械和动物的结合体，他们拥有某一类动物的特征，同时具备了机械硬朗的外形。在形象创作中，往往将其所拥有的动物特征用机械夸张化。这类拟人形象经常出现在科幻类漫画中。

二、现实机械

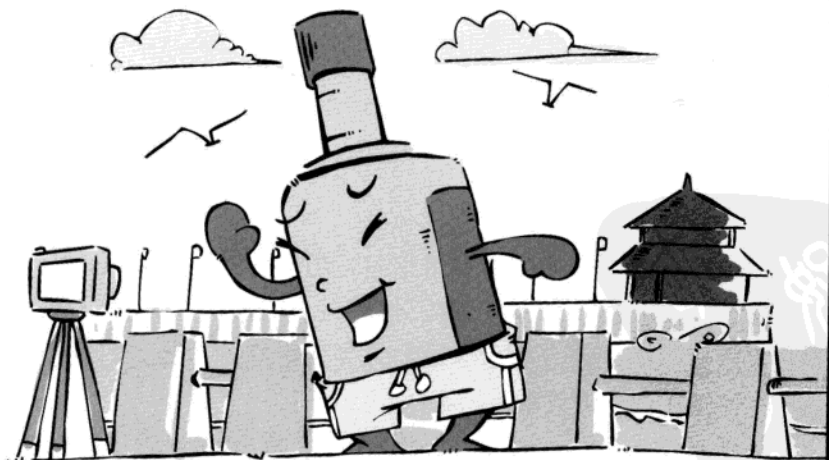
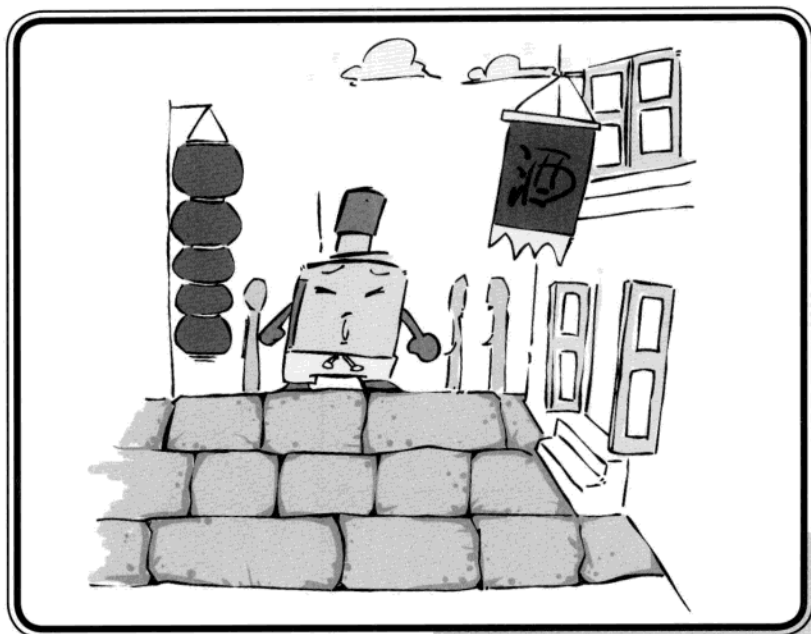
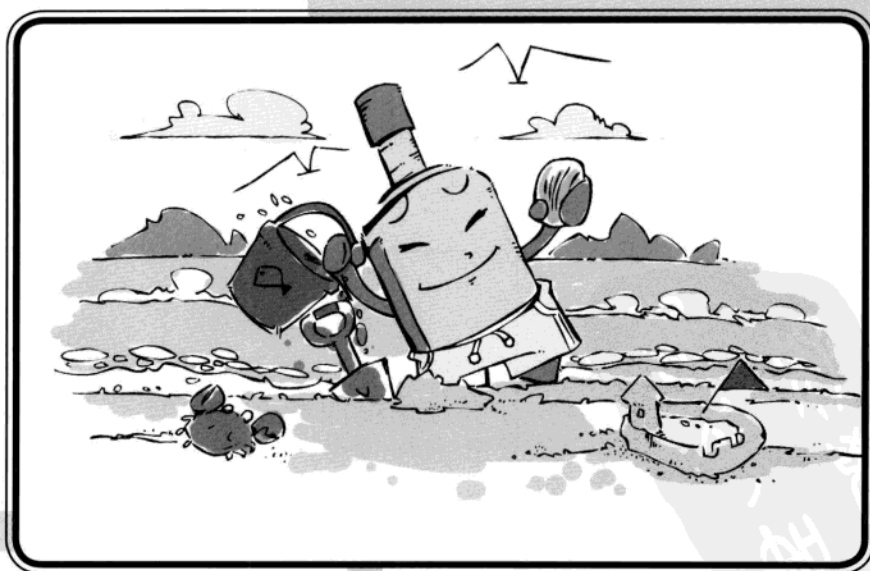
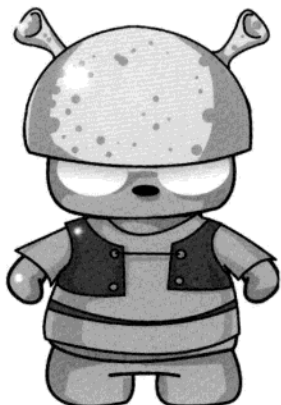
再来看看我们日常生活中最常见的汽车和飞机是如何拟人的。

将大灯演化成眼睛是最为实用的手法。

我是优秀的侦查员！

远航不是件寂寞的事！

驾驶员哪儿去了？

长鼻子的不一定都是大象！

CHAPTER 5 第五章 其他

一、拟人形象

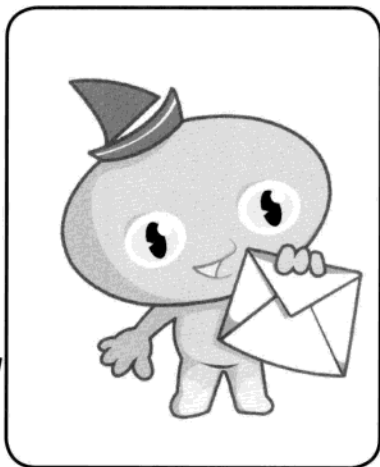
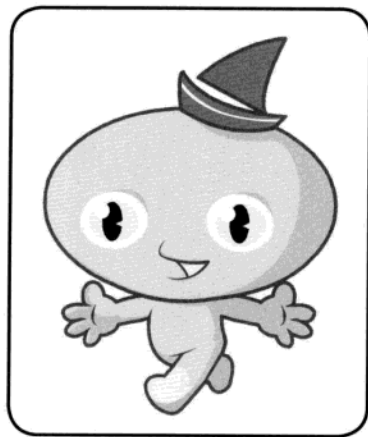
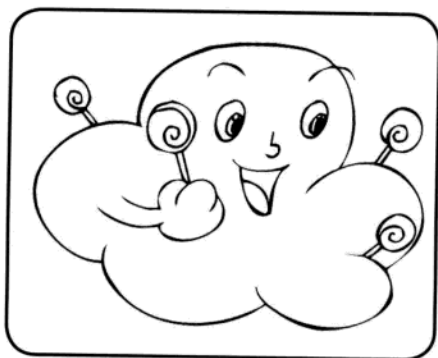
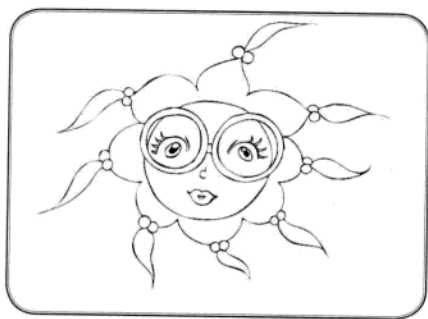
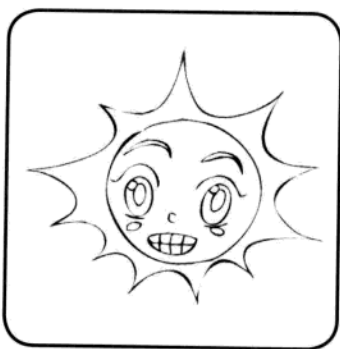
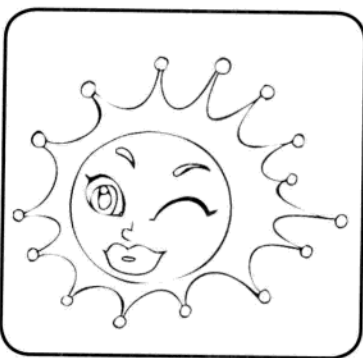
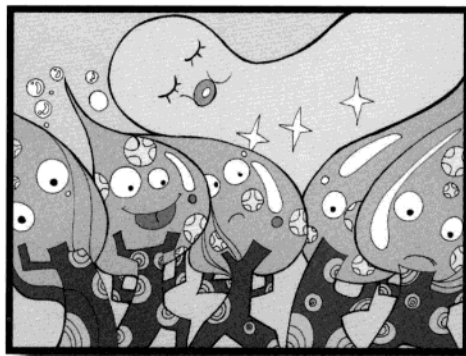
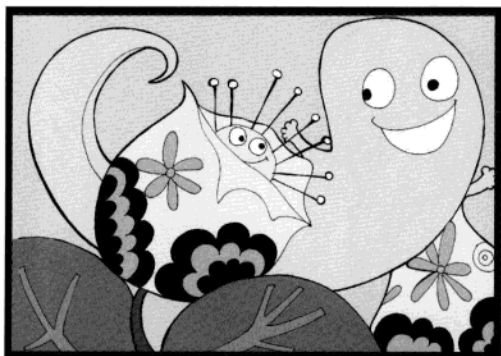
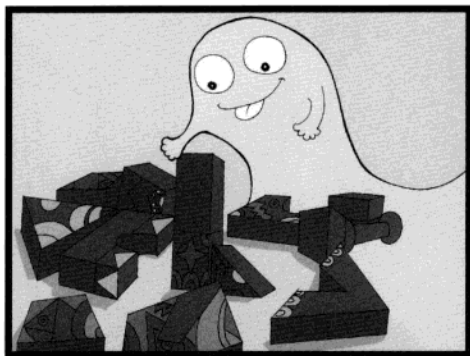
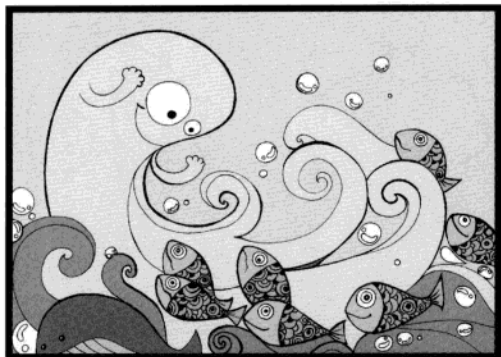
拟人可以无处不在，不管是吃的、用的、玩的，甚至是看不见摸不着的空气、风，乃至抽象的情感等都可以用具象的拟人手法来表现。

具体的形式可以将拟人主体加上合适的五官来突出表现生动的脸，然后再配以简单的四肢。

让我们来看看这只造型简单但却生动可爱的切片面包(还被咬掉了一小口)吧！这些主体元素都是让人感觉很亲切的，所以决定用最简单的手法对它加以改造。

五官和四肢都不要过于复杂，要小巧可爱的那种才更贴近造型的特点，再有一点可怜兮兮的无奈，嗯，这样基本就比较完美了。

将中国特色食品——包子，再加上中国特色的京剧造型，使简单的包子形象更中国化、生动化……

这一组浴室里的造型是用来考验想象力的。自己天天刷的牙齿，谁也离不开的牙膏和牙刷……有时候，拟人除了直观地表现人的形态，更应该结合人类的各种生活细节，这样才会碰撞出更多的故事灵感。

例如我一直在想：这支洗澡的牙膏最后会是个啥结果那……

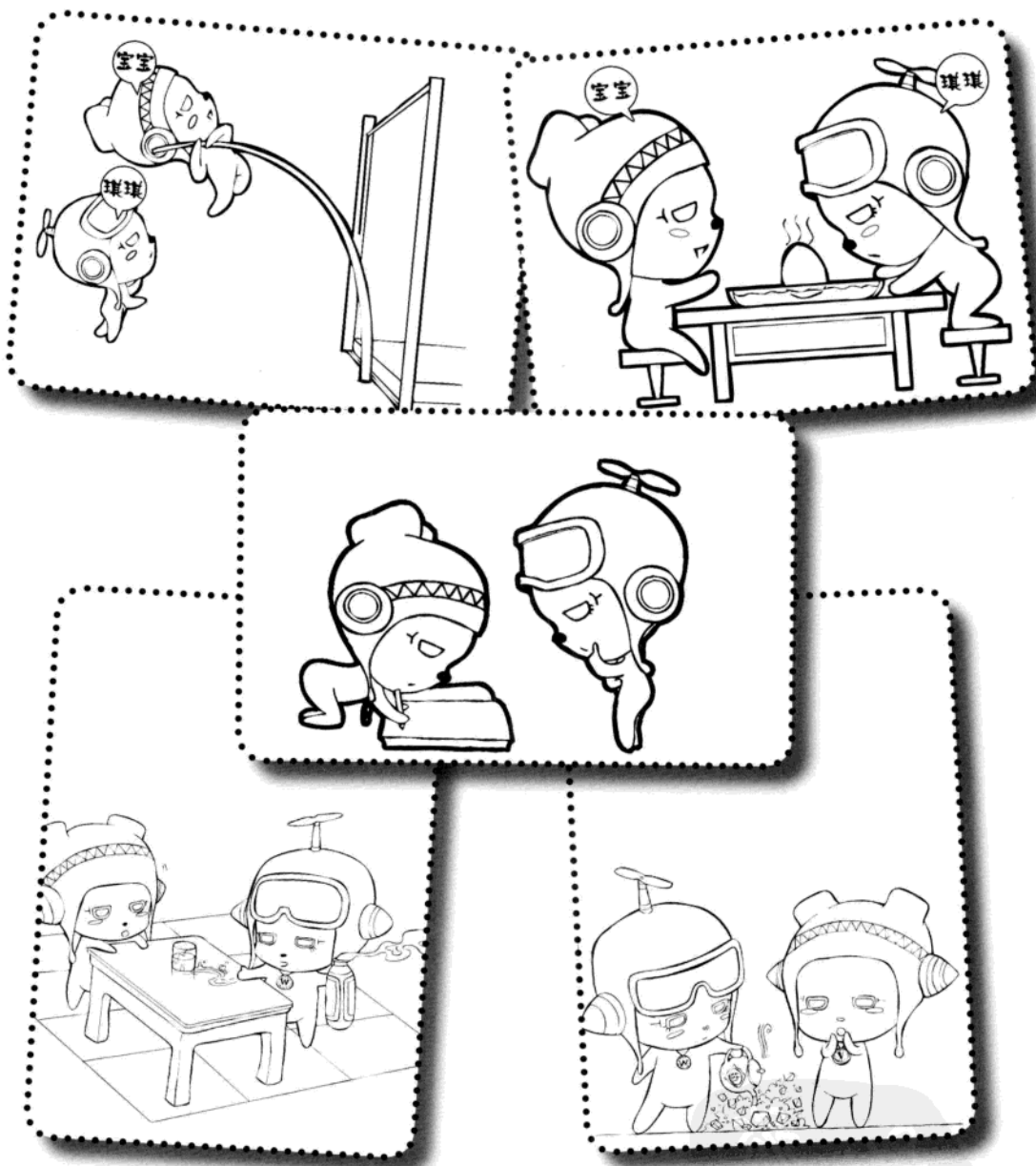
有了主角就可以按照一定的逻辑开始绘制故事了。

这石头路咋这么奇怪呢？还叫个什么菠萝油子，晕！

红岛的蛤蜊，一挖一麻袋！

除了一些有原型的拟人设定，我们还经常会遇到很多虚拟形象的创作。那么，这些形象又该如何表现呢？

最简单的办法告诉你千万别忘了——想让它拟人化，就索性画个人好了！在人物结构的基础上，突出强调一下主人公的个性元素。如左页的形象，没有五官，通过服装和道具来COS经典的影视形象。而本页的形象，结合了水滴和帆船的元素，可以作为相关产品或者城市的形象标识。

太阳、云朵、风等这些自然元素，经常被运用到童话的创作过程中，从小我们就经常会读到太阳公公、风婆婆一类的故事。在漫画创作过程中，这些元素对营造画面的和谐气氛起着画龙点睛的作用。

那么这些生动有趣的元素又是怎么刻画出来的呢？

太阳——这个比较容易，圆圆的面庞只要添加上适当的表情就OK了，如果再戴上一副太阳镜、喝杯可乐，或者偷懒打个盹儿就更酷些。

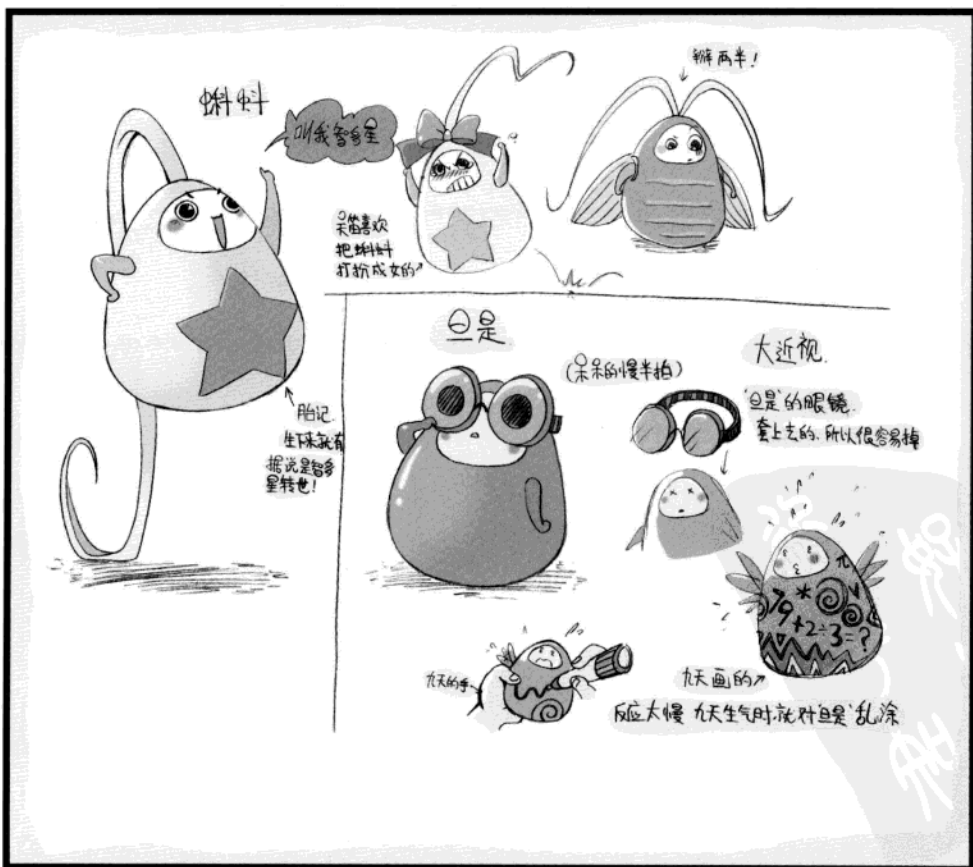
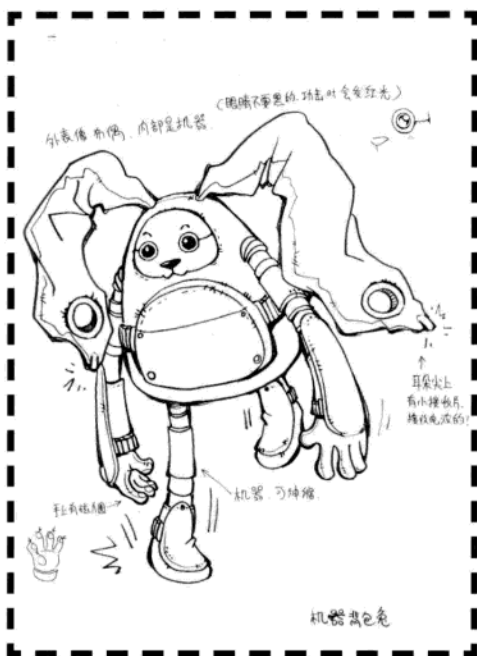
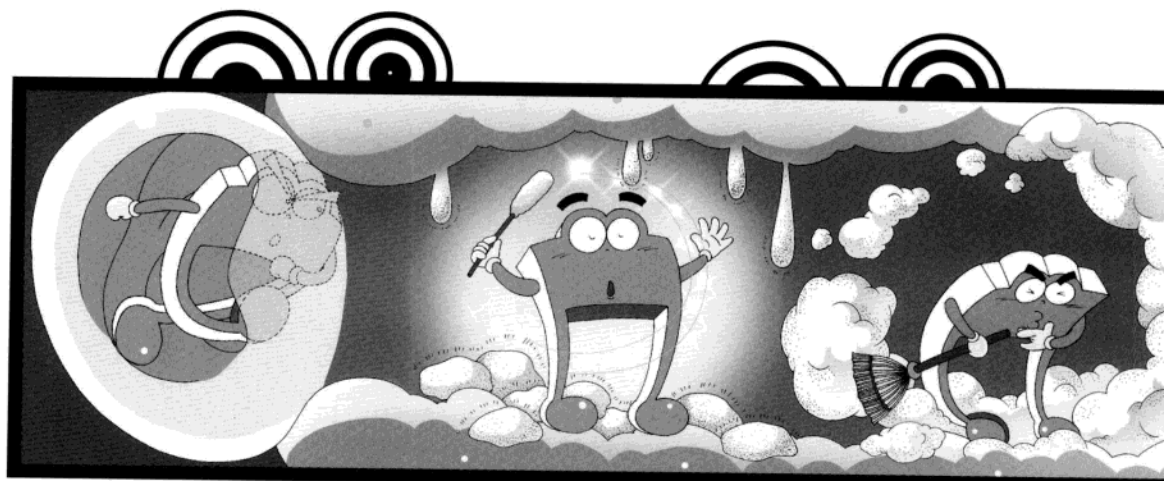
云朵——这也不算难，因为云彩是最最善变的，所以怎样的表情、怎样的形态都可以，但通常我们都把它画得胖胖的、软软的。

风——本是个无形的东西，但是它所到之处却发生着奇妙的变化，所以，对于这个神秘角色的刻画，可以根据画面的整体风格和情感来考虑。

嗯？这是两个什么东东呢？我也不知道！所以，要学会给你的主角起名字，因为人都是有名字的！

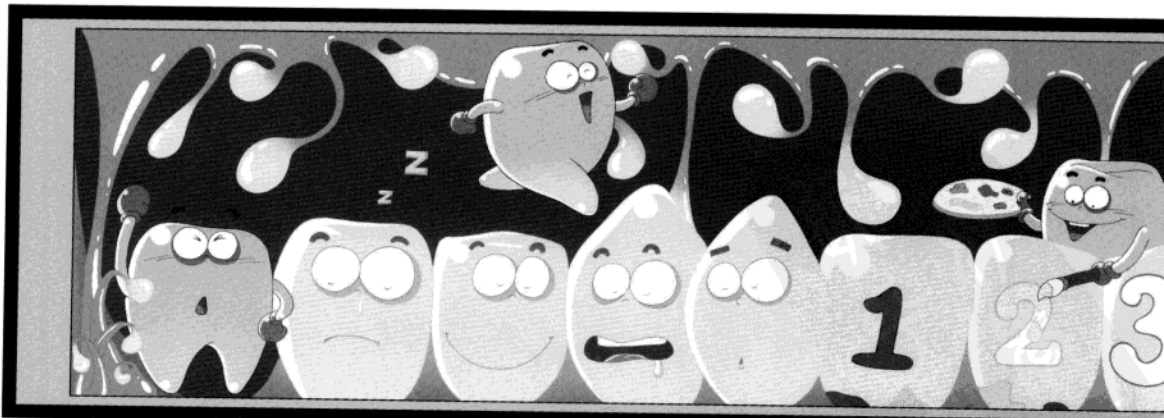
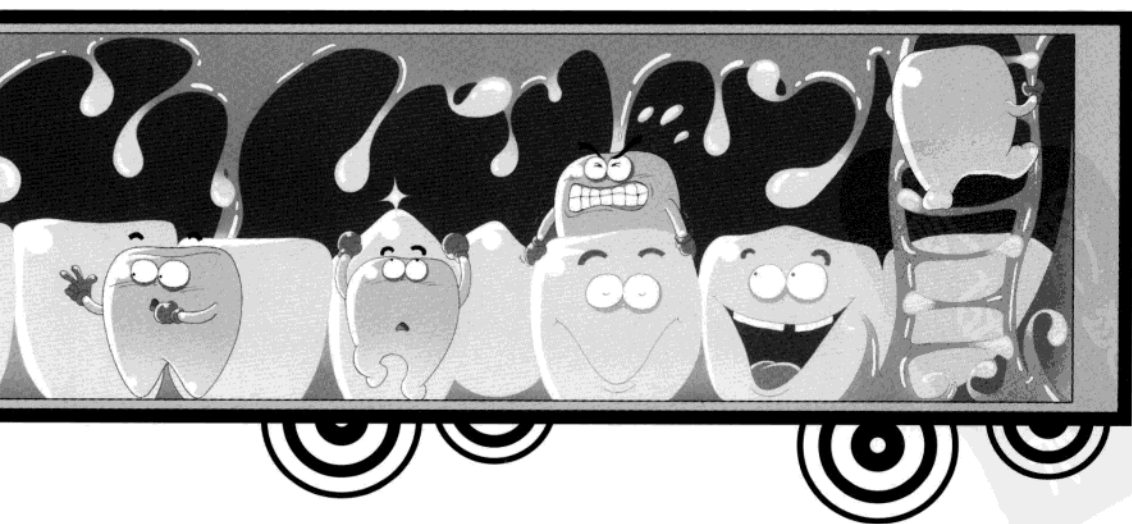
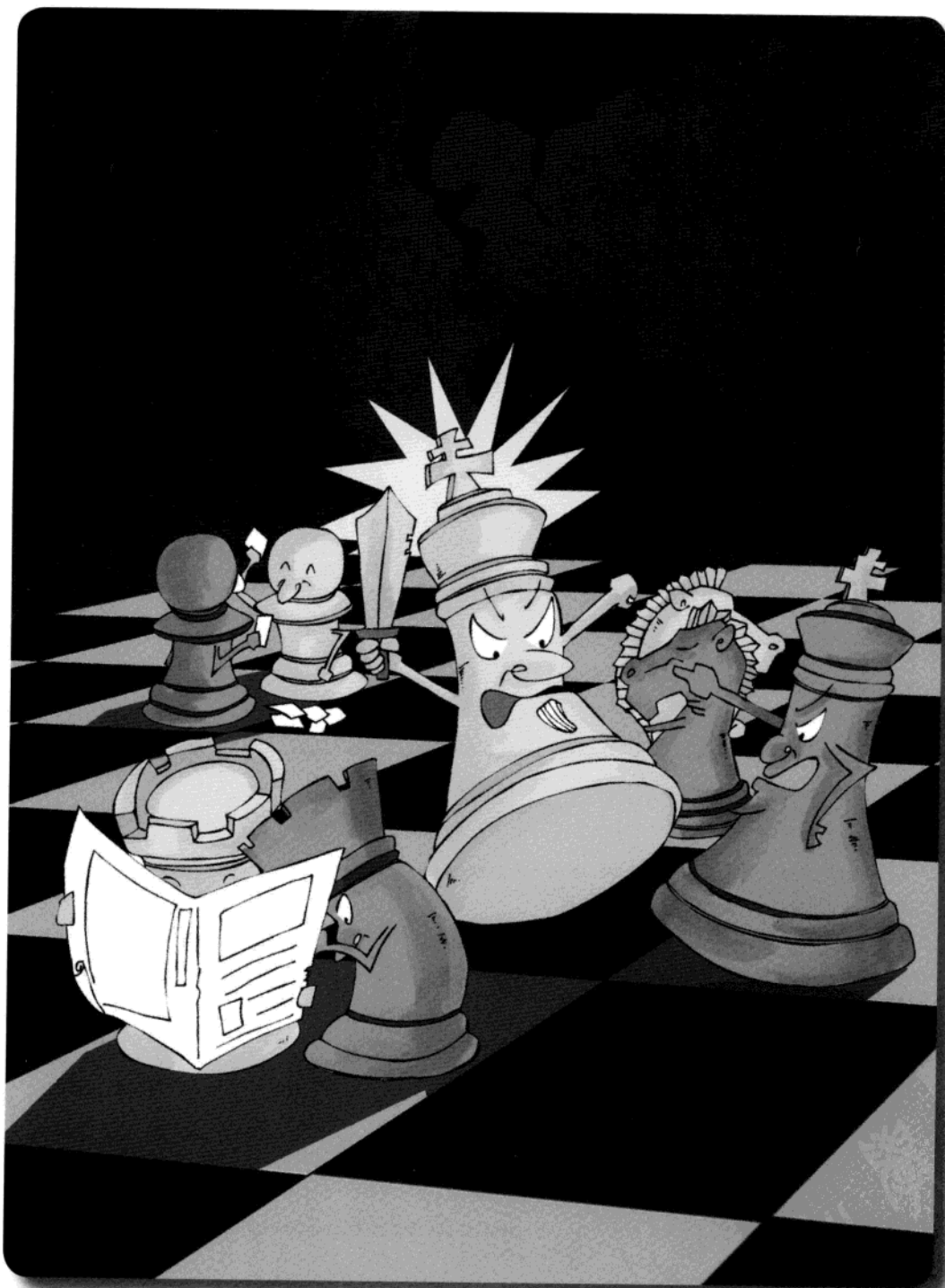
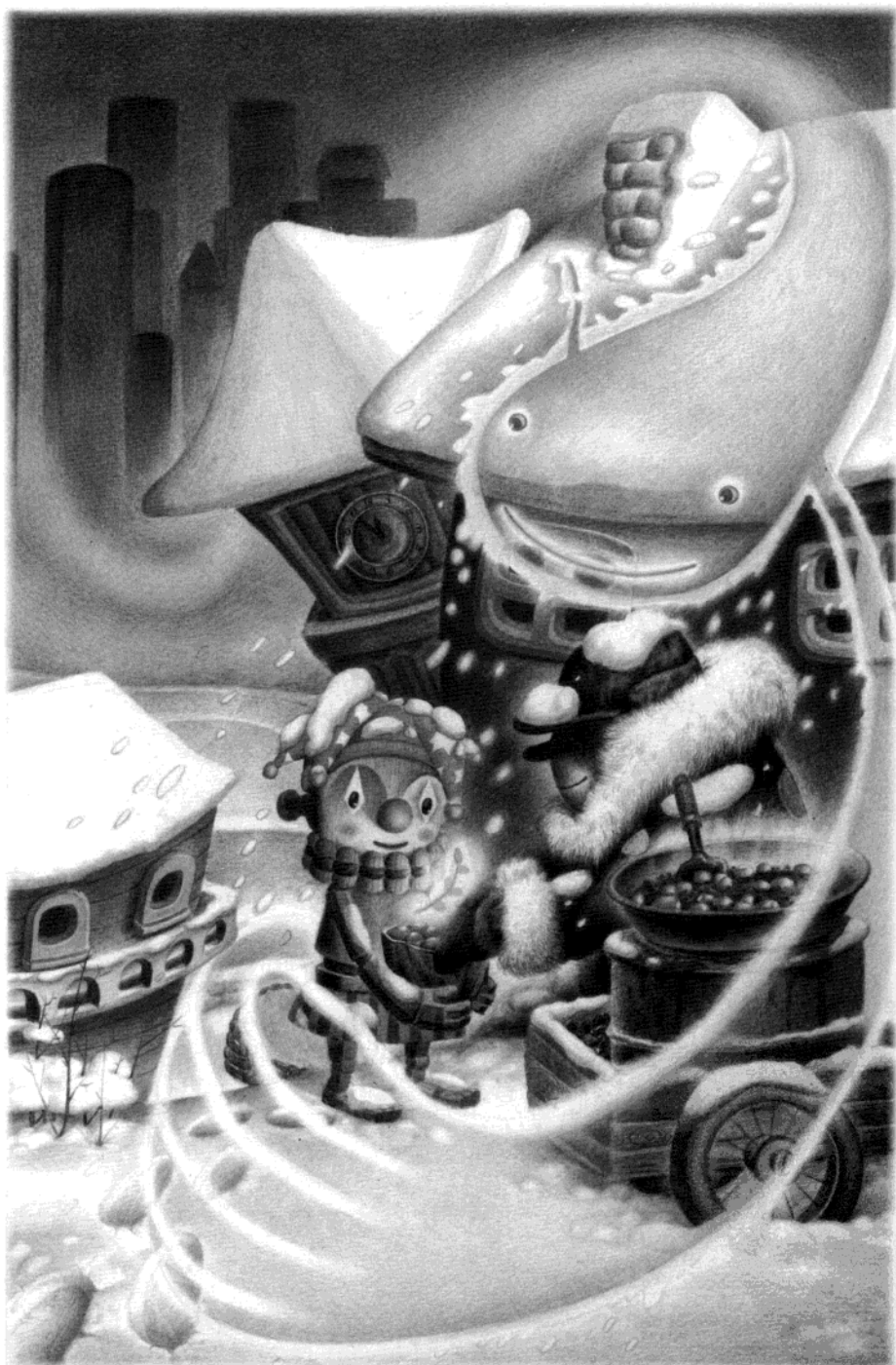
有了名字之后，它就被赋予了个性的标签，也会随之产生与之相匹配的表演，这点很重要哦！

那么，请你为这两个小家伙取个名字吧！

为了增加故事的层次和衍生性，我们看到很多主人公都有属于自己的个性宠物，例如背包或者蝌蚪精灵实例。

这些貌似配角的小玩意其实有着无穷尽的潜力，所以，要花一些心思好好设计一下，让它们适度拟人不仅可以丰富剧情、丰满主人公形象，让其广受追捧。

再来看这个音符在耳朵里的旅程和牙齿在口腔里的表现吧！

从画面我们就不难看出，这是给小宝宝的认知读本，而从中我们就更可以深切地体会到为什么要使用拟人的这种手法。

从孩提时代，我们就开始广泛接触用拟人手法来表现的童话故事，这已经成为我们生活中不可或缺的一部分。

拟人不仅可以使形象更加生动具体，同时也会使人产生既熟悉又陌生、既亲切又神秘的感觉，这正是艺术创作的客观规律。

12星座，应该是最为典型的虚拟形象的拟人创作。对于这种有准确刻画乃至个性描述的形象，如何将其充分体现出来是造型的关键点。下面这些版本的12星座，你喜欢哪个呢？

天秤座
9月23—10月22
天蝎座
10月23—11月21
射手座
11月22—12月21
摩羯座
12月22—1月19
水瓶座
1月20—2月18
双鱼座
2月19—3月20

3月21—4月19

白羊座

4月20—5月20

金牛座

5月21—6月20

双子座

6月21—7月22

巨蟹座

7月23—8月22

狮子座

NO
8月23—9月22

处女座

9月23—10月22

天秤座

10月23—11月21

天蝎座

11月22—12月21

射手座

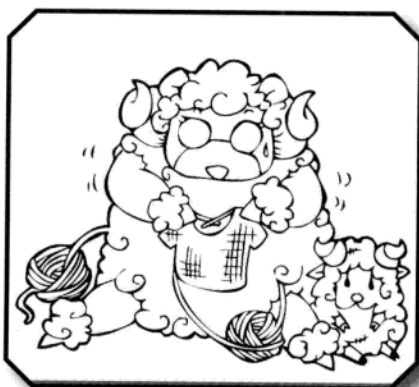
12月22—1月19

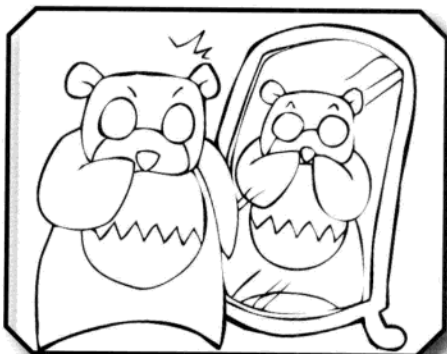
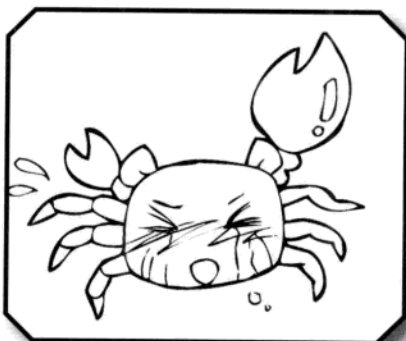
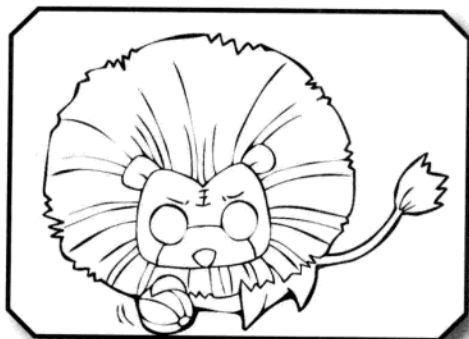
摩羯座

1月20—2月18

水瓶座

2月19—3月20

双鱼座

白羊座
3月21—4月19

金牛座
4月20—5月20

双子座
5月21—6月20

巨蟹座
6月21—7月22

狮子座
7月23—8月22

处女座
8月23—9月22

天秤座
9月23—10月22

天蝎座
10月23—11月21

射手座
11月22—12月21

摩羯座
12月22—1月19

水瓶座
1月20—2月18

双鱼座
2月19—3月20

白羊座

3月21—4月19

4月20—5月20

金牛座

双子座

5月21—6月20

巨蟹座

6月21—7月22

7月23—8月22

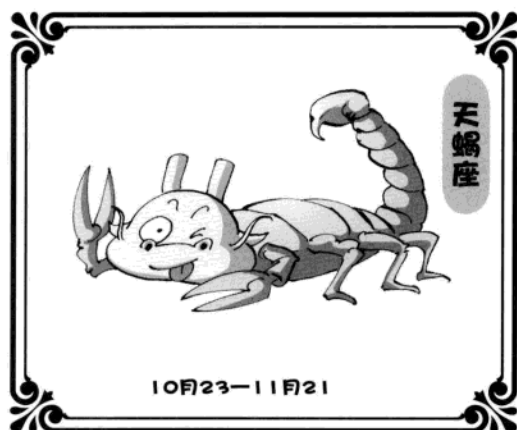
狮子座

8月23—9月22

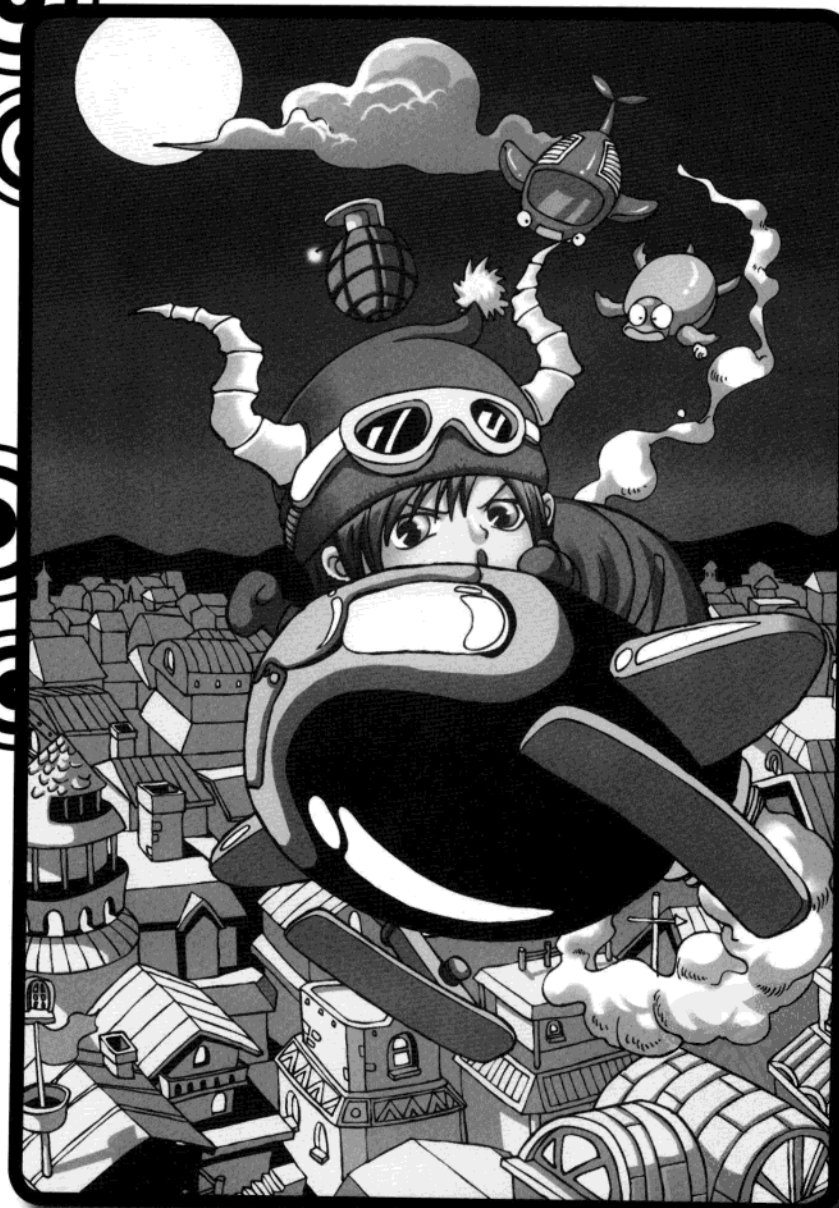
天秤座
9月23—10月22

天蝎座
10月23—11月21

射手座
11月22—12月21

摩羯座
12月22—1月19

水瓶座
1月20—2月18

双鱼座
2月19—3月20

二、插图及故事中的拟人

摩羯座常给人一种严肃无趣的刻板印象，通常以事业为主，一切都从最现实的观点出发，脚踏实地从零做起，并追求实实在在的结果。如同攀登山峰一样，摩羯的光辉前程，需要用坚持不懈的努力去换取。

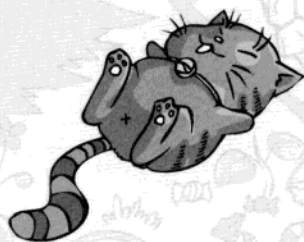
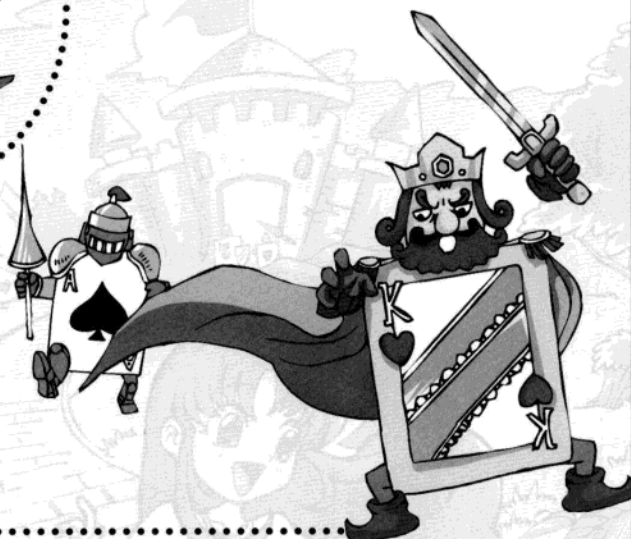
所以我们在拟人的创作中根据摩羯座的一些特征给它赋予英雄主义色彩！

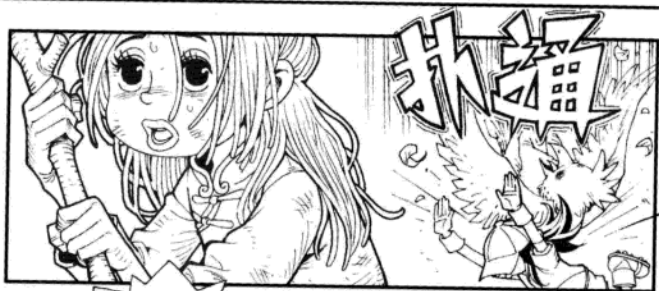
双鱼座是个古老复杂的星座，包含了太多的感情色彩，所以在情绪方面起伏非常大，矛盾、敏锐的感性、知性、诗情和纤细的触觉，种种冲击之下便产生了无与伦比的艺术天才。

双鱼座是美丽、浪漫的化身，从这些特征去创作属于我们心中的鱼类拟人化表现。

白羊座拥有机智反应，只要有充分的自由，无论是工作上或人际关系上，都能有最好的表现。

我们充分利用白羊座的优点用拟人手法去表现我们对漫画题材的展示。

在这幅故事插图中运用大家熟悉的星座与城堡王子、公主的浪漫故事进行有趣的演绎，使我们的漫画故事得到充分的展示。

在一幅完整的漫画作品中，各类拟人形象的完美整合，会让整个画面更生动。以扑克牌为蓝本的卫兵是不是显得更铁血呢？

波尼等人在从林中度过了战战兢兢的一夜之后，又继续艰难的前行着。
累死了，我想回家。
扑通
啊！
砸死我了，谁又害我啊！
诶？这鸟打扮的到挺奇怪的。
天啊，这是哈佩角雕！
哇，它的翅膀好像散架了一样，谁弄的啊？
波尼，别动，我们得帮它把翅膀支撑起来，快！
小金，你和微微拉住它另一侧的翅膀，一起用力帮它煽！
快！快！
波尼，你们想办法把我和小家伙送到大树上！
下去吧！剩下的就靠你自己了！
耶！飞喽！

成功喽！
不过我们到底在庆祝什么啊？
庆祝一个鹰中之王的诞生！
刚才那只小角雕正是……
哦，我想起来了，在幼鹰成长的过程当中，
母鹰会不断的摔断它们的翅膀……
站住！
哇——
哇——
干嘛大惊小怪的，这么个小树枝，连刚学步的小孩子都挡不住……
你还怕他过不去？
这倒伐的小树，其实是在传达一个警告。
它的意思是：站住，不要再往前走了。
那是不是说我们已经接近印第安人的村庄了？
没错。
那我们怎么走啊？
我们从旁边的小路绕过去。
啊，明明直走就能到的，还要绕远，万一迷路怎么办啊。
我们要尊重这个警告，否则，会招来祸患的。

DING~DONG!
门铃的声音
糯米，是你的
好朋友林闯和
可可来了。
请上二楼，主人糯米
在二楼客厅等候。
到底什么事？可
可，怎么连你也
愁眉苦脸的？
我们最近刚刚收到消息，这次的寒假
作文的分数直接关系到小学毕业的成
绩，但我这篇文章怎么看都不够好，
简直可以说是平庸之极！……
这位林先生，你可
从不把作业之类的
放在眼里！
我可不想惨死
在“作业杀人
王”手里！
叽叽喳喳
叽叽喳喳……
真的吗？

今天是11月12号嘛！笨……
干嘛是
1112
1112
好了，爱一丝毯，这次探险我们势在必行！总之兵来将挡，水来土掩……
我们走吧！
我们都准备就绪了！接下来就看爱一丝毯了快啊！
3
2
1